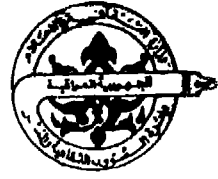

قلاوة وتأملات في المسرح اللغوي

الدكتور جميل نصيف التكريتي

١٩٨٥

منشورات وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية

سلسلة دراسات

(٣٨٥)

المقدمة

كان فن المسرح من بين أوجه النشاطات الذهنية والفنية الجديدة التي ساهمت في قيام عصر النهضة العربية الحديثة منذ منتصف القرن التاسع عشر . وربما كان فن المسرح على مستوى التأليف الدرامي ، والاخراج المسرحي ، والتمثيل في مقدمة هذه النشاطات فمنذ عام ١٨٤٧ بادر مارون النقاش - كما هو معروف - الى كتابة أول مسرحية عربية ، ثم لحنها وأخرجها بعد أن كيف منزله ليكون مسرحاً ، ودرب عدداً من افراد عائلته ومن اصدقائه المقربين ليكونوا أول وجبة ممثلين عرب في التاريخ . ثم انطلقت شرارة المسرح العربي بعد ذلك ، فكان أحمد ابو خليل القباني في سوريا ، ويعقوب صنوع في مصر . وكانت زيارات الفنانين العرب الى مصر او هجرتهم اليها ، جذبتهم اليها تلك الظروف التاريخية نفسها التي رشحت مصر لتلعب دورها الريادي في قيام عصر النهضة العربية ، فتشكلت فيها الفرق المسرحية ، وانشئت دور العرض المسرحي . ومنذ ذلك الحين وانباء العروبة في مختلف اقطارهم يزدادون قناعة باهمية الدور الحضاري والتنموي للمسرح ، فدخل هذا الفن الحياة الثقافية والروحية في جميع العواصم العربية ، واصبح في بعض منها زاداً ثقافياً يومياً . وكانت المهرجانات العربية للمسرح التي اصبح لها في عدد

من الاقطار العربية تقاليدها السنوية الثابتة ، ينتظرها المعنيون بالحركة المسرحية بفارغ الصبر ويتتبع أخبارها من يعينهم أمر الثقافة العربية .

ومع ذلك ، فما زال المسرح العربي - اذا ما قورن بغيره من النشاطات الفنية والثقافية الاخرى التي وفدت اليها مع عصر نهضتنا الحديثة - متأخراً . حتى لقد لاحظ المعنيون بالمسرح العربي مؤشراً خلال العقد الاخير على انحسار في زخم المسرح الدرامي ومستواه الفني الامر الذي كان وراء الدعوة المتكررة لدراسة هذه الظاهرة تمهيدا لتشخيص موطن الداء واقتراح الدواء اللازم له .

وبينما يتفق الجميع تقريباً على أن الوقت قد حان لتكون للمسرح العربي هويته الوطنية والقومية المميزة ، فإن المعنيين يختلفون اختلافاً كبيراً وهم يقترحون الحلول ، كلا من جانبه ومن خلال منظور خاص به . فينما تقترح فئة منهم العودة أو بكلمة ادق ، الالتفات الى التقاليد الاحتفالية التي تزخر حياتنا الشعبية ، باشكل متنوع منها موزعة على الرقعة الجغرافية للوطن العربي الكبير ، وذلك بحثاً عن الاشكال والى التراث القومي بحثاً عن المضامين الاصلية ، ترى فئة اخرى ضرورة ترسم خطى المسرح العالمي من خلال مراحل ازدهاره التاريخية المعروفة ، معتقدة ان ذلك كفيل بتأمين وسائل النهوض بالمسرح العربي ودفع عجلة تطوره الى أمام .

واذا كان الاخذ بالاقتراح الاول يهدد بخطر العودة الى المرحلة الاحتفالية والطقسية للمسرح - اي الى مرحلة ما قبل العصر الدرامي - فإن السير وراء الاقتراح الآخر بعيون معصوبة من شأنه أن ينأى بمسرحنا بعيداً عن الاتجاه الذي يمكن أن يقوده الى ما يحقق أصالته واستقلاله .

ومن أجل الا يكون بحثنا عن الاصاله ضرباً من التخبط والفوضى المترتبة على النزعة التجريبية الانعزالية ، يحسن بنا وضع تجربة المسرح العالمي

نصب اعيننا ودراستها ليتسنى لنا بعد ذلك توظيفها في اغناء تجربتنا الخاصة واختصار طريقها • وهذا ما فعله المسرح الاوربي خلال عصر النهضة • فبعد ان اطلع على المسرح الاغريقي في هذه الفترة ، استطاع ان يختصر طريقه الى المسرح الدرامي في زمن قياسي •

ان رائدي وانا اقف أمام التجربة الاغريقية في المسرح ، أن أضعها بين يدي رجل المسرح العربي والامل يحدوني أن يجد فيها ما يعينه على تشخيص العديد من الحلول الكفيلة بالنهوض بمسرحنا العربي ، والاخذ بيده في مدارج الرقي والاصالة •

المؤلف

الفصل الاول

مقدمة عن حضارة الاغريق

أولاً : التمهيد

تتألف بلاد الاغريق القديمة من مجموعة من دويلات المدن التي أنشأها ملاك العبيد ، والتي انتشرت على بقعة واسعة نسيا من الارض شملت شبه جزيرة البلقان ، وجزر بحر إيجه ، وسواحل فراكيا والشریط الساحلي الغربي لاسيا الصغرى . كما بسطت سلطانها في فترة الاستعمار الاغريقي (القرن الثامن وحتى القرن السادس قبل الميلاد) على جنوب ايطاليا ، وعلى شرق صقلية ، وجنوب فرنسا ، وعلى الساحل الشمالي لافريقيا ، وعلى سواحل البحر الاسود ومضايقه . واخيرا فقدت هذه الدويلات استقلالها السياسي ودخلت خلال القرنين الثاني والاول قبل الميلاد ضمن ممتلكات الامبراطورية الرومانية .

يحدثنا هـ . ج . ويلز في كتابه الضخم « معالم تاريخ الانسانية » عن بلاد الاغريق فيؤكد ان الاغريق ظهروا « أول مرة في ذلك الضوء المعتم السابق لفجر التاريخ (قبل عام ١٥٠٠ ق . م . على التقريب) بوصفهم احد الشعوب الآرية غير الكاملة الترحل . وكانوا يوسعون نطاق رعيهم شيئا فشيئا نحو الجنوب متغلغلين في شبه جزيرة البلقان ويقاثلون شعوب تلك المدنية الايجية السابقة التي كانت مدينة كنوسوس تاجا على مفرقها ، ويختلطون بها .

وتبنيّا الاشعار الهومرية (نسبة الى هومروس) بان هذه القبائل
الاغريقية تتكلم لسانا واحدا مشتركا ، وان تقاليدها التي تدعمها أشعار الملاحم
تشدهم بعضهم الى بعض في وحدة مفككة الاوصال • وهم يسمون قبائلهم
المختلفة باسم مشترك هو الهيلينيون « (١) » .

واذا كان القرنان العاشر والتاسع قبل الميلاد يعدّان ، من وجهة نظر
الباحثين المتخصصين بتاريخ بلاد الاغريق ، فترة بلورة واستقرار للقبائل
الاغريقية ، فان القرن الثامن (ق • م •) يعدّ بداية عصر جديد من التطور
الحاد في ميدان الثقافة والسياسة والاقتصاد داخل المراكز الحضرية الاغريقية
المتعددة ، خصوصا الايونية منها •

يفترض جورج تومسن ان الحاجة كانت ماسة الى « الملك ليقود القبائل
في الحرب ، وعندما كانت الحروب في ذروتها ، اصبحت الممالك اليونانية
موحدة في نظام فيدرالي تخضع للملكية أعلى في (ميسينيا) • الا أن هذا النظام
أنهار بسرعة ، ليس لمجرد أنه كان عرضة لتهديد (الدورانيين) ، بل لانه كان
عاجزاً عن تكييف نفسه لاساس معين ايام السلم » (٢) •

ان اهم التطورات التي حدثت خلال هذه الفترة بروز الاعمال الحرفية
وتميزها اكثر فاكثر من اعمال الزراعة ، كذلك ازدهار المدن وتعاضم شأن
الحياة فيها خصوصا داخل المراكز التجارية المتاخمة للبحار ، وتنامي طبقة
العبيد بفضل استيراد اعداد كبيرة منهم • كما ادى انتشار ادوات الانتاج
المصنوعة من الحديد لا الى اتساع الانتاج وتحسينه حسب ، بل الى تغييرات
اساسية في تنظيم عملية الانتاج نفسها •

١ - راجع « معالم تاريخ الانسانية » . تأليف : ه . ج . ويلز ، ترجمة :
عبدالعزیز توفيق جاويد . المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، لجنة التأليف
والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٩ ص ٣٢٧ .

٢ - راجع « اسخيلوس واثينا دراسة في الاصول الاجتماعية للدراما » .
تأليف : جورج تومسن ترجمة : الدكتور صالح جواد الكاظم ، مراجعة :
يوسف عبدالمسيح ثروت ، وزارة الاعلام ، بغداد ١٩٧٥ ، ص ٩٠ .

لقد أدى الطلب المتزايد على أدوات الإنتاج والسلاح إلى ظهور فئة متميزة من الحرفيين والمتخصصين ، وإلى مواصلة تطوير تبادل السلع . كما أدى الفصل بين الأعمال الحرفية وأعمال الزراعة إلى الانتقال إلى تبادل السلع على نطاق أوسع مما شجع على البدء بعملية الإنتاج من أجل التسويق .

لقد تراكت الأموال المنقولة في يد طبقة ملاك العبيد الجديدة التي تكونت نتيجة لازدهار تجارة العبيد وملكيته لوسائل الإنتاج ، وفي الوقت نفسه اتسعت حشود الفقراء الأحرار الذين انخرط بعضهم في الأعمال الحرفية . أما الأرض - هذه الوسيلة الأساسية للإنتاج - فقد بقيت كالسابق بيد العوائل ذات النفوذ ، والتي يعتمد شؤنها الاقتصادي على ملكية العائلة الخاصة للأرض ، وعلى استعباد واسترقاق الفلاحين . وبالإضافة إلى ذلك فقد أمسكت هذه الطبقة بزمام السلطة السياسية .

يقول جورج تومسن عن الإغريق أن تنظيمهم القبلي « حين دخلوا حوض بحر إيجه كان أبعد ما يكون عن البدائية . إلا أن عوامل الانحلال كانت حتى ذلك الوقت تعمل ببطء من الداخل . والآن ، وفي تضارب الفتوحات فقد عجل التوسع المتراكم للتناقض بين التركيب القديم للمجتمع ومحتواه المتغير ، بوقوع اضطراب عنيف نشأ عنه ، بعد الفتح الدوراني تركيب جديد مختلف . واخذ المجتمع من الآن فصاعداً ينقسم على نفسه بين أولئك الذين كانوا ينتجون الثروات والذين كانوا يتمتعون بها . وهذا التناقض الداخلي هو الذي مكن من قيام التقدم التقني والحضاري الواسع الذي ميز الانتقال من البربرية إلى المدنية ، وذلك على طريق مضاعفة أوجه تقسيم العمل » (٣)

ونجد هـ . ج . ويلز يؤكد في كتابه آنف الذكر ، الصورة نفسها تقريباً للمجتمع الإغريقي داخل دويلات المدن عندما يقول : « إن التركيب

٣ - راجع : المصدر السابق ص ٨٢ .

الاجتماعي للكرين البدائين كان نظاماً ذا طبقتين ، مكوّنًا من النبلاء والعامّة، ولم تكن الطبقتان منفصلتين انفصالاً شديداً احدهما عن الاخرى . كان يقودهما في الحرب ملك لم يكن الا كبير احدى العائلات النبيلة ! وهو الزعيم المقدم بين نظرائه . وبانتصار الاغريق على السكان الاصليين وابتنائهم البلدان اضيف الى هذا التنظيم الاجتماعي البسيط المزدوج الطبقات ، طبقة دنيا من عمال المزارع وحذاق الصناعات وغير حذاقهم ، وهي في جل امرها من العبيد» (٤) .

لقد ادى تعدد اشكال الثروة تبعاً لتعدد مصادرها الى وضع اجتماعي قلق ومتفجر . فالى جانب العوائل النبيلة ذات النفوذ ، والتي بنت مجدها على اساس احتكار ملكيتها العائلية للارض ، برزت قوة اجتماعية جديدة متمثلة بمحترفي تجارة العبيد كانت تبحث باستمرار ومع تنامي قوتها الاقتصادية عن مجالات جديدة تمارس فيها نفوذها ، فوق التصادم الحتمي بين المجموعتين : العوائل النبيلة العقارية والقمة الجديدة لمحترفي تجارة العبيد ، وذلك تبعاً لاختلاف المصالح الاقتصادية والسياسية على حد سواء .

فضلاً عن ذلك إن الانتقال الى اشكال اكثر تطوراً لنظام الرق قاد بالنتيجة الى صياغة نظام سياسي جديد ، والى تاسيس دويلات المدن ذات النظام العبودي على معظم الارض الاغريقية . لقد امتازت هذه الدويلات بكونها مراكز لحياة البلاد السياسية والاقتصادية والدينية ، كما انها كانت ضرورية لتوحيد كل المواطنين الاحرار — في كل دويلة مدينة على حدة — في مواجهة العبيد وغيرهم من المحرومين من ابسط اشكال المساواة في الحقوق .

٤ — معالم تاريخ الانسانية . تأليف : هـ. ج. ويلز . ترجمة : عبدالعزيز توفيق جاويد . المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة . لجنة التأليف والنشر والترجمة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣٢

ومع ذلك إن من شأن انقسام المواطنين الاحرار الى فئتين متعاديتين :
ألى اقلية من ملاك العبيد والى صغار المنتجين الاحرار ، ان يقود حتما الى انهيار
دولة المدينة نظرا لان هذه الدولة كانت تجابه بقوة العبيد الذين يكافئ
عددهم عدد المواطنين الاحرار في المجتمع ، بل وتجاوزته في فترات متأخرة .
لقد ترتب على مثل هذا الوضع نتائج اقتصادية على النطاق الداخلي تمثلت في
اجتهاد الفئة الحاكمة الا تسمح بتطور التصادمات الحادة داخل مجتمع
المواطنين ، سواء منها الاجتماعية أم الخاصة بالملكية ، وبهذا تحافظ على
طبقة المنتجين الاحرار .

وعلى درجة النصر الذي حققه ملاك الاراضي والحرفيون في صراعهم
ضد النبلاء والاعيان ، توقفت الطبيعة القانونية لدولة المدينة فتكون اما
اوليجاركية (محافظة) تستند الى احتكار الملكية وعضوية المجالس التشريعية
من قبل الفئات الارستقراطية ، واما ديمقراطية تستند الى الغاء احتكار حق
الملكية . وفي كلتا الحالتين لم يتغير الجوهر العبودي لنظام دولة المدينة .

يقول هـ . ج . ويلز : « والفرق الحقيقي الوحيد بين الاوليجاركية
الاغريقية والديمقراطية هو أنه في الاولى لم يكن للمواطنين الاحرار الاقربين
والاقل اهمية صوت في الحكومة ، بينما كان لكل مواطن حر في الثانية
(الديمقراطية - المؤلف) صوت » (٥) . وياله من فرق عظيم الخطر وان كان
وحيدا حسب تأكيد ويلز . ذلك ان احتكار حق التصويت يعني بالضرورة
احتكار حق عضوية المجالس التشريعية ، وبالتالي حق تشريع القوانين التي
تحدد هوية النظام السياسية والقضائية والاقتصادية والادارية ، بل حتى
الاخلاقية .

لقد وضع ارسطو في كتابه « السياسة » جوهر هذا الفرق عندما أشار
الى ان سيطرة الاوليجاركية (المحافظين) على السلطة ادت دائما الى تخفيف

٥ - المصدر السابق . ص ٣٣٧ - ٣٣٨ :

عبء الضرائب عن كاهل الاغنياء ، بينما ادت سيطرة النظام الديمقراطي الى فرض المزيد من الضرائب عليهم ، وفي الوقت نفسه كان يدفع للمواطن الحر المعدم ما يقيم اوده من غذاء وكساء وغير ذلك من نفقات خاصة .

وفي أثينة التي انبثقت فيها اول وأروع حركة مسرحية - حسب المعطيات المتوفرة لدينا حتى الان - كان النصر للاتجاه الديمقراطي الذي ثبتته واسبغت عليه الشرعية القوانين التي سنها صولون ، وبفضل السلطة الاستبدادية التي مارسها بيزيستراتوس ، والاصلاحات التي قام بها كليستينيس . أما في كورنث وميغارا واسبارطة ، وفي مدن كريت فقد كان النصر للنظام الاوليجاركي المحافظ . وتفسير ذلك من وجهة نظر جورج تومسن ان الاثينيين كانوا « قد لعبوا دوراً ضئيلاً في التوسع الكولونيالي في القرن السابع (قبل الميلاد . المؤلف) ، ولذلك فقد أصبح الصراع الداخلي على الارض اكثر حدة » (٦) .

كانت أثينة عاصمة دويلة المدينة التي يشمل نفوذها السياسي كل مقاطعة أتيكا ، كما كانت معقلاً لكل ملاك الارض في هذه المقاطعة . وكل دويلات المدن ، كان نظام أثينة ، في الاصل ، نظاماً ملكياً عندما انبرت اقدم الاسر واوسعها املاكاً للمحافظة على التوازن بين ذوي النفوذ والسلطان في اتيكا ، فرضوا بتنصيب كبير هذه العائلة ملكاً خصوصاً ايام الاضطرابات ، او عند تعرض البلاد لخطر خارجي . ويورد ديورانت مؤلف كتاب « قصة الحضارة » قصة طريفة لاستبدال منصب الاركون في أثينة بمنصب الملك القديم .

تقول هذه القصة التي يصعب التأكد من مدى صحتها انه « لما مات الملك كادروس Codras ميتة الابطال مضحياً بنفسه لصد الدوريين الغزاة اعلنوا

٦ - راجع : « اسخيلوس واثينا » ، دراسة في الاصول الاجتماعية للدراما .
تأليف : جورج تومسون . ترجمة : الدكتور صالح جواد الكاظم .
وزارة الاعلام ، بغداد ١٩٧٥ ، ص ١١٥ .

ان أحدا من الناس لا يصلح خليفة له ، واستبدلوا بالملك اركونا (حاكما)
يختار ليتولى السلطة مدى الحياة » (٧) .

على ان التغير في جوهر النظام السياسي - مهما قلنا في اسباب هذا التغير -
لم يقف عند هذا الحد . ففي عام ٧٥٢ قبل الميلاد حددت مدة الاركونية بعشر
سنين ، حتى اذا ما حل عام ٦٨٣ قبل الميلاد اختزلت هذه المدة الى سنة واحدة .
على ان سلطة وصلاحيات هذا المنصب قسمت خلال هذه السنة بين تسعة
اركونيين : « اركون سميت السنة باسمه ليستطيعوا بذلك تاريخ الحوادث ،
واركون يسمى ملكا ولكنه لم يكن الا رئيس دين الدولة ، واركون يتولى
قيادة الجند وستة مشترعين » (٨) .

على ان هذا التغير في جوهر النظام الملكي لم يغير من جوهر العلاقات
الاجتماعية التي تتسم بمثل هذا التفاوت الكبير في مستوى المعيشة بين الاغنياء
الفاحشي الثراء والفقراء الذين لا يجدون ، في اغلب الاحيان ما يقيمون به
اودهم . لقد جاء هذا التغير ليثبت امتيازات الطبقة الاقطاعية ، ويعزز من
قبضتها على السلطة ، ولينحها سلطات تشريعية اضافية تعزز بها مواقعها .

لقد اطلق على ابناء الطبقة التي احتفظت لنفسها بحق التناوب على مناصب
الاركونية اسم « اليوباترين » Eupatrids ، وظلوا يحكمون اتيكا قرابة
خمسة قرون . اما المجتمع فكان ينقسم على ايامهم الى ثلاث طبقات : « طبقة
الفرسان Happeis الذين يملكون الخيل والذين يستطيعون ان يكونوا
فرقة الفرسان في الجيش ، وذوي الثيران Zeugitai الذين يملك كل

٧ - راجع : « قصة الحضارة » . تأليف : ول ديورانت ، ترجمة الدكتور
زكي نجيب محمود . لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٨
الجزء السادس ، ص ٢٠٤ .

٨ - راجع : المصدر السابق نفسه .

منهم ثورين والذين يستطيعون ان يسلحوا انفسهم ليكونوا من فرق المشاة الثقيلة ، وطبقة العمال المأجورين Thetes الذين كانوا يؤلفون فرق المشاة الخفيفة» (٩) .

اما ابناء الطائفتين الاولى والثانية فهم الذين يعدون في عداد مواطني المدينة . على ان منصب الاركونية كان وقفا على ابناء الطبقة الاولى (الفرسان) بالإضافة الى مناصب الكهانة والقضاء . كان اعضاء مجلس الاريوباغوس من بين اولئك الذين سبق ان تولوا منصب اركون دون ان يرتكبوا ما يلوث سمعتهم . وسنرى في وقت آخر ان الصراع الاجتماعي يدور حول حق عضوية مجلس الاريوباغوس Areopagus ، ومدى صلاحيات هذا المجلس ، وكيف تحول من مؤسسة تشريعية مهمة عندما كان الاقطاعيون يمسكون بزمام السلطة ، الى مجرد مؤسسة ذات طابع ديني وقضائي محدود عندما استطاع احرار أثينة الفقراء فرض المساواة الديمقراطية في جميع الحقوق السياسية والاجتماعية ، استنادا الى حق المواطنة وحده ، ودون ادنى اعتبار للملكية العقارية او اي شكل من اشكال الثروة .

ومثلما انقسم سكان أتيكا ، من الناحية الاجتماعية ، الى ثلاث طبقات ، انقسموا من الناحية الاقتصادية الى ثلاث فئات ايضا . هناك الفئة التي اجتركت السلطة وتربعت على قمة الهرم الاجتماعي ، وهم النبلاء والاشراف الذين عرفوا بـ « اليوباترين » Eupatrids « والذين عاشوا عيشة مترفة بالنسبة الى غيرهم من الجماعات واقاموا في المدن ، بينما كان العبيد والعمال المأجورين » يكسحون في الريف لحسابهم ، بالإضافة الى جزء كبير من ارباح التجار مقابل الاموال التي اقترضوها منهم . ثم يلي ذلك العمال العموميون Demiurgi اي أرباب الحرف الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص

والذين تعاطف نفوذهم الاقتصادي والاجتماعي بالضرورة ، على اثر حركة الاستعمار وفتح الاسواق الجديدة وتحرر التجارة بعد سك العملة ودخولها عملية التداول في الاسواق . وسنرى ان ازدهار الديمقراطية وتعاطفها ، نظاماً جعل منها قوة اجتماعية حاسمة تمسك بزمام السلطة وتضع ممثليها على رأسها ، في عهد كليشينييس وبريكليس مثلاً . اما في عهدي صولون وبيزستراتوس ، قبل ذلك ، فقد كانت هذه الفئة من العمال الاحرار في بداية احساسها بثقلها الاجتماعي والاقتصادي مما دفعها الى المطالبة باصلاحات تشريعية وادارية وسياسية من شأنها ان تزيل من طريقها الكثير من العقبات التي وضعتها الطبقة الارستقراطية والتي كانت تحول دون مشاركتها مشاركة فعلية في حياة البلاد التشريعية والادارية والسياسية ، والتي كانت تشمل نشاطها الاقتصادي بالنتيجة . اما عمال الارض في الريف فكانوا أسوأ حالاً من زملائهم العمال في المدن ، فقد كانوا « ينتزعون القوت من التربة الضئيلة ومن شره المرايين والاشراف ، وليس لهم من عزاء الا التباهي بانهم يملكون قطعة من الارض » (١٠) .

لقد ساعد سك النقود على تطور التجارة وازدهارها وتحررها من هيمنة الفئة الحاكمة (اليوباترين) ، كما ان هذه الفئة الاخيرة عانت كثيراً من « انقضاخ النقود على اسس سلطانها الاقتصادية » كما يقول تومسون . كما ان ازدهار التجارة اوجد فئة جديدة من الاغنياء الذين برزوا من بين صفوف المواطنين - الفقراء الاحرار ، مما خلف وضعاً متناقضاً تماماً . فمن ناحية ملاك الاراضي من الاشراف الذين ما يزالون يتمسكون بالسلطة ويحتكرون حق ملكية الارض وتولي المناصب الادارية الرفيعة رغم تدهور حالتهم الاقتصادية ، ومن الناحية الاخرى محدثو الثروة الذين تكدست الاموال المنقولة بين ايديهم الا أنهم لا يملكون شيئاً من الحقوق السياسية والادارية

١٠- راجع : المصدر السابق ، ص ٢٠٦

والتشريعية • أما تدهور الحالة الاقتصادية للإشراف فقد دفعهم الى الامعان في استغلال الفلاحين مما اضطرهم ، اى الفلاحين الى المطالبة باعادة توزيع الارض • وهكذا يكون الإشراف قد قدموا خدمة مجانية لمنافسيهم من محدثي الثروة ، وذلك بان جعلوا الفلاحين يقفون الى جانب التجار في معارضة الطبقة الارستقراطية الحاكمة مالكة الارض ومحتكرة السلطة • وهكذا اصبح الوضع ينذر من وجهة نظر الارستقراطية الحاكمة ، بكارثة اجتماعية • ففي الريف كان المزيد من الفلاحين الفقراء يفقدون ارضهم بسبب عجزهم عن دفع الفوائد الفاحشة على الاموال التي اقترضوها من المرايين ، اما في المدينة فقد كانت الطبقة الوسطى تزيد من افقار العمال الاحرار ، وتستبدل بهم الرقيق شيئاً فشيئاً ، واصبح مردود الجهد العضلي من التفاهة حداً جعل الناس يترفعون عن العمل اليدوي ، واصبح العمل اليدوي من نصيب العبيد و « مهنة غير جديرة بالاحرار » • لقد بلغ الوضع من السوء حداً انتهى بملك الاراضي « آخر الامر يبيع الاثنيين انفسهم تطبيقاً لقانون الديون » •

وهنا جاء دور دراكون الذي كلف المشرع تسموئيتي حوالي عام ٦٢٠ قبل الميلاد بسن القوانين « الكفيلة باعادة النظام الى أتيكا ، وان يسجلها كتابة أول مرة في تأريخ اليونان » (١١) • لقد جاءت اصلاحات دراكون التشريعية لتكسر طوق احتكار اليوباتريين لتولي مناصب الاركونية ، فامتدت دائرة من لهم حق تولي هذه المناصب لتشمل « الاغنياء المحدثين ، وأُحِلَّ القانون محل الغضب والانتقام ، واصبح مجلس الشيوخ الاريوباغوس بعدئذ صاحب الحق في النظر في جميع جرائم القتل » • لقد كانت هذه الاصلاحات عظيمة الخطر في حينها ، ولقد اضطر دراكون الى تضمين قوانينه « صنوفاً من العقاب القاسي » ليقنع الارستقراطيين بضرورتها وبانها اجدى لهم من الاعراف والعادات التي كانوا يحتكمون اليها •

وفي نهاية القرن السابع قبل الميلاد بلغ حقد الفقراء المعدمين المحرومين من أهون الحقوق ، على الاغنياء الذين كانت القوانين تحمي نهيم لجهد الفقراء ومصادرة حرياتهم حدا «أوشك ان يقذف بأثينة في اتون الثورة ٠٠٠» لقد « رأى الفقراء ان حالهم تزداد سوءاً عاماً بعد عام ، فزمام الحكم والجيش في ايدي سادتهم ، والمحاكم الفاسدة المرتشية تقضي في كل نزاع في غير مصلحتهم - فاخذوا يتحدثون عن الثورة العنيفة وعن توزيع الثروة توزيعاً يخالف ما هو قائم وقتئذ مخالفة تامة » (١٢) . وهنا جاء دور صولون ليصدر التشريعات الشهيرة التي كان لها اثرها العظيم في التطور الاجتماعي والحضاري في أتيكا .

يقول جورج تومسن ان الازمة الكبيرة الاولى في اتيكا جاءت مبكرة مع مطلع القرن السادس قبل الميلاد « فقد كان الفلاحون على وشك التمرد . وقد سمح للطبقة الدنيا بان تحتفظ بسدس انتاجها فقط . وقد اضطروا ، بعد ان افترسهم المربون ، الذين ارتفعت اسعار فوائدهم الى خمسين بالمائة ، الى بيع ارضهم واطفالهم وانفسهم . ودفع العديد منهم الى الخارج ، وكان العديد منهم متسولين او عبيداً ، وبلا بيوت في حقول كانت يوما ما لهم . وادركت قبيلة (اليوباترين) انها اذا ارادت تلافي ثورة فلاحية ، فعليها ان تستخدم تعاون التجار ، الذين كانوا فزعين فزعهم من الخطر على ملكياتهم . وعلى ذلك فقد اودعت في (صولون) ، احد افراد قبيلة (اليوباترين) الذي كان يمارس التجارة بنشاط ، سلطات دكتاتورية عام ٥٩٣ قبل الميلاد » (١٣) .

١٢- راجع : المصدر السابق . ص ص ٢٠٨ . ٢٠٩

١٣- راجع : « اسخيلوس واثينا » دراسة في الاصول الاجتماعية للدراما .
تأليف : جورج تومسون . ترجمة : الدكتور صالح جواد الكاظم .
منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ١٩٧٥ ص ١١٦ .

ثانيا : اصلاحات صولون

بدأ صولون اصلاحاته القليلة الا انها كانت بعيدة الاثر على الحياة الاقتصادية في البلاد . لقد كانت هذه الاصلاحات مخيبة لامل الفقراء الذين كانوا ينادون باعادة توزيع الارض . فقد اكتفى بالغاء جميع الديون القائمة سواء كانت للافراد ام للدولة . وهكذا حرر اراضي اتيكا من جميع الرهون ، كما اقدم على رفع نير الاسترقاق عن كاهل كل اولئك الذين « استرقوا او التصقوا بالارض وكل من يبعوا رقيقا خارج البلاد وطلب اليهم ان يعودوا الى مواطنهم ، وحرّم مثل هذا الاسترقاق في المستقبل » .

وهناك اصلاح اقتصادي آخر يقول عنه المؤرخ أفلوطرخس إن صولون جعل المينا - وهي عملة أثينية - تصرف بمائة درخمة بعد ان كانت ثلاثا وسبعين . وبهذا كانت قيمة القطع اقل مما كانت من قبل وان كان عددها واحدا ، وكان في هذا نفع كبير للذين يريدون ان يوفوا بديونهم ولم يكن فيه خسارة على الدائنين .

اما اصلاحاته في ميادين الحياة الاخرى فقد كانت اهم من اصلاحاته الاقتصادية . لقد اصدر صولون عفواً عاماً اطلق بموجبه سراح جميع السجناء ، واعاد الى البلاد كل من بقي منها لجرائم سياسية ، اذا لم تكن هذه الجرائم هي محاولة اغتصاب مقاليد الحكم في البلاد . لقد طبقت قوانين صولون على جميع السكان الاحرار بلا تمييز بينهم ، فاصبح الاغنياء والفقراء على السواء مقيدين بقيود واحدة تفرض عليهم عقوبات واحدة

لقد قسم صولون سكان أتيكا الى اربع مجموعات ، وذلك حسب ثروتهم : الجماعة الاولى عرفوا باصحاب الخمسمائة بشل Pushel وهم الذين يصل دخلهم السنوي الى خمسمائة مكيال من الحاصلات او ما يعادلها . والثانية هم الهبي Hippias الذين يتراوح دخلهم بين ثلثمائة وخمسمائة بشل . والثالثة جماعة الزوجتاي Zeugitai الذين يتراوح دخلهم بين مائتين وثلثمائة . والرابعة جماعة الثيتي Thetes وتشمل غير

هؤلاء وكلهم من الاحرار • واصبحت مظاهر الشرف تتناسب ايام صولون
لا مع ما يملكه الانسان من ارض ، بل مع ما يقدمه للدولة من ضرائب •
 واصبحت ضريبة الدخل ، بموجب اصلاحات صولون ، تصاعدية •
 وهكذا فتح صولون المجال رحبا امام طبقتي التجار والصناع ليسهموا في
ادارة شؤون البلاد عن طريق تولي المناصب الرفيعة في الدولة ، بعد ان كانت
حكرا من قبل ملاك الاراضي •

لقد تحكم حجم ثروة الفرد ، في عهد صولون ، لا اصله العائلي ، في
طبيعة المناصب الرسمية والعسكرية التي يمكن ان يتولاها • فقد كان اصحاب
الطبقة الاولى وحدهم هم الذين يمكن اختيارهم الى الاركونية او قيادة الجيش ،
اما الطبقة الثانية فكان من حق افرادها ان يتولوا المناصب في فرق الفرسان في
الجيش ، بينما كانت الطبقة الثالثة تختص بالعمل في فرق المشاة الثقيلة ، واما
الرابعة فكان يطلب اليها ان تمت الدولة بالجنود العاديين • وكانت الطبقة
الاخيرة معفاة من الضرائب المباشرة •

ومع ان صولون ابقى على مجلس الاريوباغوس الموروث عن النظام
الاوليجاركي والذي هو بمثابة مجلس الشيوخ ، الا انه جرده من بعض ما
كان له من سلطان ، وجعله مفتوحا امام جميع افراد الطبقة الاولى • ثم انشأ
مجلساً جديداً يدعى البولا Boule مؤلفا من اربعمئة عضو ، يلي
مجلس الاريوباغوس في السلطة وتختار له كل طبقة مائة عضو • وكان هذا
المجلس يختار جميع الاعمال التي تعرض على الجمعية ويبحثها ويعدها • واذا
كان إبقاءه على مجلس الاريوباغوس قصد به ارضاء الطبقات العليا عمد
الى ارضاء الطبقات الدنيا باحيائه الاكليزيا (الجمعية) القديمة التي كانت
قائمة في ايام هومروس ودعا كل المواطنين الى الاشتراك في مناقشتها • وتأتي
اهمية احياء هذه الجمعية من أنها اخذت على عاتقها اختيار الاركونيين
من بين افراد الطبقة الاولى بعد ان كان ذلك من اختصاص مجلس الاريوباغوس ،

كما كان لها — أي للجمعية — ان تستجوبهم ، وتتهمهم ، وتعاقبهم ، وقد تقرر حرمانهم من عضوية مجلس الاريوباغوس بعد انقضاء مدة توليهم المناصب وهي سنة واحدة كما مر بنا .

ومن التشريعات ذات الطابع الديمقراطي ، مساواة الطبقات الدنيا للطبقات العليا في حق الاختيار بالقرعة الى الهليائيا Heliaeae وهي هيئة من خمسة آلاف من المحلفين ، تتالف منهم انواع المحاكم التي تنظر في جميع القضايا عدا قضايا القتل والخيانة ، والتي يصح ان ترفع اليها الشكاوى من اعمال الحكام على اختلاف انواعها . ولارسطو شهادة طريفة بهذا الخصوص عندما يقول : « يظن البعض ان صولون قد تعمد ادخال الغموض على قوانينه ليتمكن العامة من استخدام سلطتهم القضائية لتقوية نفوذهم السياسي » .

لقد شرع صولون القوانين التي تنظم انتقال الثروة من الالباء الى الابناء عن طريق الميراث ، واعطى لصاحب الثروة الذي ليس له ذرية بايضاء ثروته لاي انسان بعد ان كانت تؤول تلقائيا الى قبيلته . كما سن القوانين التي تخص الاخلاق والآداب العامة . كما حدد بائنات العرائس ومهورهن لرغبته في ان يكون الباعث على الزواج هو الحب المتبادل بين الزوجين ، والرغبة في النسل وتربية الاولاد . وقد قرر ان الذين يقعون على الحياض في اوقات الفتن يفقدون حقهم بوصف كونهم مواطنين ، وذلك لانه كان يرى ان عدم اهتمام الجمهور بالشؤون العامة يؤدي الى خراب الدولة وحرمان الاحتفالات الضخمة ، والقرايين الكثيرة النفقة ، والنهب الطويل في الجنائز ، وحدد مقدار ما يدفن مع الاموات من متاع . وسن ذلك القانون العادل الذي ظل مصدرا لبسالة الاثنيين اجيالاً طويلة وهو القانون الذي فرض على الدولة تربية ابناء من يقتلون في الحرب وتعليمهم على تفقتها .

ومع ان العقوبات التي الحقها صولون بكل شريعة من شرائعه كانت اخف من تلك العقوبات التي نصت عليها القوانين التي شرعها سلفه دراكون، الا انها كانت مع ذلك صارمة . كما جعل من حق كل مواطن ان يقاضي اي شخص يرى انه ارتكب جريمة . ومن اجل تعرف مواطنيه على قوانينه مباشرة كتبها على الواح وموشورات خشبية تدار وعرضها في ساحة الاركون الديني . ولم يدع صولون ان الهاماً قد ازل عليه هذه الشرائع كما ادعى قبله كل من ليقورغ ، مينوس ، وحمورابي ، وآخرين .

ومما يكشف عن الجوهر الاصلاحى المعتدل لتشريعات صولون ان الديمقراطيين انتقدوه لانه لم يساو بين الناس في الملك والسلطان - هذه المساواة التي لم تتحقق الا في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ، اي بعد مضي قرن كامل او اكثر على اعتزال صولون العمل السياسى ، اما المحافظون (انصار النظام الاوليجاركى) فقد نددوا باصلاحاته لانها منحت العامة بعض الحقوق السياسية واجلستهم فوق منصة القضاء .

وعرف عنه قبوله لنقد شرائعه قبولاً حسناً ، فيعترف بما فيها من نقص، وعندما سئل : هل سن للاثينيين احسن الشرائع ؟ اجاب : لا بل سنت لهم « خير ما يستطيعون ان يعطوه » . وعرف عنه الاعتدال ، واليه ينسب الشعار الذى نقش على هيكل اپولو في دلفي وهو Medenagan اي « لا إفراط في شيء » . وقد اعتبره اليونان من الحكماء السبعة وعندما سئل : متى تكون الدولة حسنة النظام ثابتة البنيان ؟ اجاب : « حين يطيع المحكومون الحكام ، ويطيع الحكام القوانين »

وخلاصة القول : ان لقوانينه الفضل في تحرير زراع اتيكا من الاسترقاق الاقطاعي ، فقامت فيها طبقة من الزراع الملاك الاحرار الذين لعبوا دورا في جعل الجيوش الاثينية الصغيرة قادرة على الاحتفاظ بحرية المدينة اجيالا طويلة . كما تحررت التجارة والصناعة في الوقت نفسه ، من القيود السياسية

التي كانت مفروضة عليها ، ومن العوائق المالية وبذلك بدأ فيهما ذلك التطور القوي.النشيط الذي اصبحت أثينة بفضلها الرعيمة التجارية في بلاد البحر الابيض المتوسط . واخذت ارستقراطية الثراء الجديدة ترفع من شأن الذكاء لا من شأن المولد ، وتشجع العلم والتعلم ، وتمهد السبيل ماديا وعقليا للاعمال الثقافية العظيمة التي تمت في العصر الذهبي .

وفي عام ٥٧٢ (ق.م.+) ، عندما بلغ سن السادسة والستين أثر الحياة الخاصة فاعتزل منصبه بعد ان ظل أركونا خمسة وعشرين عاما تقريبا ، وبعد ان أخذ العهد على أثينة بايمان أقسمها موظفوها ، ان تطيع قوانينه بلا تغيير فيها ولا تبديل مدة عشرة اعوام (١٤) .

ثالثا : بيزيستراتوس وقيام الدكتاتورية في أثينة

لقد اشرنا الى اهمية تشريعات صولون في تفادي الثورة الاجتماعية التي كانت وشيكة الوقوع قبل ان يدعى الى تولي زمام السلطة في أثينة . وبهذا المعنى تكون هذه التشريعات قد مارست دوراً تاريخيا ملموساً ومحدداً ، في مرحلة تاريخية ملموسة ومحددة من تاريخ أثينة . ولذلك نجد ان الحياة الاجتماعية واصلت السير في طريقها المحتوم فعادت المنازعات الاجتماعية افصاحا عن التناقضات الاجتماعية التي استطاع صولون السيطرة عليها طوال مدة حكمه ، وهي الان تظهر بمحتوى اجتماعي جديد يعكس التغيرات التي طرأت على توازن القوى الاجتماعية خلال فترة حكم صولون وبفضل تشريعاته التقدمية رغم طابعها المعتدل . يكفي هذه التشريعات انها ادت الى الحد من جشع ارستقراطية الارض من ناحية ، الى تشجيع التجار والصناع والاخذ بأيديهم مما جعل منهم طبقة تنافس طبقة ملاك الاراضي ، بفضل ما تجمع لديها من ثروات ، واخيراً احرار العمال والفلاحين الذين استفادوا كثيراً

١٤ - اعتمدنا في حديثنا على اصلاحات صولون على كتاب « قصة الحضارة » ، تأليف ديورانت ، الجزء السادس ، ص ٢٠٩ - ٢٢٠ ، واستفدنا ايضاً مما جاء في كتاب جورج تومسون « اسخيلوس واثنينا » ص ١١٦ - ١١٩ .

من هذه التشريعات واثبتوا جدارة في المساهمة في ادارة شؤون البلاد من خلال الفرص القليلة التي اتاحتها لهم تشريعات صولون خصوصاً في ميدان القضاء .

بعد ان اعتزل صولون منصبه تنافست ثلاثة احزاب في سعي كل منها ليكون منها صاحب السلطان الاقوى ، وهي : « الشاطيء » ويتزعمه تجار الثغور الذين يميلون الى صولوني ، و « السهل » ويتزعمه ملاك الاراضي الذين يكرهون صولون ، و « الجبل » ويتألف من خليط من الفلاحين وعمال المدن ، وكانوا لا يزالون يطالبون باعادة توزيع الاراضي . واضح ان وراء حب الفريق الاول لصولون اعترافهم بجميله عليهم عندما حررهم من جميع القيود التي كانت الاستقراطية العقارية تكبل بها الحركة التجارية ، اما كره الفئة الثانية فمرده الى الاصلاحات التشريعية التي حرمتها من الانفراد في التمتع بجميع الحقوق والامتيازات ، هذا بينما تعكس مطالبة الفلاحين والعمال بمواصلة التقدم عدم قناعتهم بالطابع الاصلاحى لتشريعات صولون ، واصرارهم على تعميق النهج الديمقراطي لحركة الاصلاح ، ومواصلة التقدم الى امام .

ومع ان بيزيستراتوس كان من طبقة الاشراف مولداً وثروة ، الا انه انحاز الى حزب العامة ، حزب الشعب الذى يتبنى مصالح الفلاحين الفقراء وعمال المدن . لم يكن الطريق سهلاً امام بيزيستراتوس فقد تحدث قوى اصحاب المال والثراء من حزبي الشاطيء (التجار) ، والسهل (ملاك الاراضي الارستقراطيين) وطردت الطاغية من البلاد عام ٥٥٦ قبل الميلاد . الا ان بيزيستراتوس استطاع ان يتفاهم مع حزب الشاطيء سراً فعاد الى اثينة بعد ان تقدمت جيوشه الى المدينة تقودها امرأة طويلة حسناء مدرعة بدرع أثينا الهة المدينة وعليها ثيابها ، وفي ذلك الوقت بالذات كان المنادون ينادون ان ربة المدينة وحاميتها اخذت تعيد الى بيزيستراتوس سلطته بنفسها . كان ذلك عام ٥٥٠ قبل الميلاد . وبذلك يقول المؤرخ المشهور هيرودوت : « ولم يكن

لدى اهل المدينة اقل شك في ان هذه المرأة هي الالهة نفسها ، فخرؤا سجداً
امالها ورضؤا بعودة بيزيسترأتوس » . وانقلب زعماء حزب الشاطىء عليه
مرة اخرى فاخرجوه من المدينة مرة ثانية عام ٥٤٩ ، الا انه استطاع العودة
اليها من جديد في عام ٥٤٦ (ق.م.) بعد ان تمكن من هزم الجنود الذين
سيروا لقتاله . وبقي بعدها في الحكم تسعة عشر عاماً .

كانت اخلاق بيزيسترأتوس مزيجاً نادراً من الثقافة وقوة العقل ، ومن
الكفاية الادارية ، والجادية الشخصية . وكان دمث الاخلاق ، رحيماً في
احكامه ، كريماً في معاملته جميع الناس . وفيه يقول ارسطو : « كان حكمه
معتمداً ، وسار فيه سيرة السياسي لاسيرة الرجل الظالم المستبد » . كما اهتم
بالجيش واعاد تنظيمه ، وأنشأ الاسطول ليصد بهما الاعتداء الذى يهدد البلاد
من الخارج كما نشر الأمن والطمأنينة والنظام والرضا في مدينة أثينة حتى قيل
إنه اعاد اليها عصر كرونوس الذهبي .

لقد حافظ في الاساس على دستور صولون ولم يغير فيه الا الشيء القليل .
ومع ان الاركونون ما يزالون يختارون كما كانوا يختارون في السابق ،
وكذلك قل عن الجمعية ، والمحاكم الشعبية ، ومجلس الاربعمئة ، ومجلس
الاريوباغوس ، الا ان الجديد فيها ان اقتراحات بيزيسترأتوس كانت تلاقي
ترحيباً فيها وقبولا حسناً . وبفضل ذلك استطاع ان يوفق بين هيكل
المؤسسات الدستورية ومحتوى التشريعات التقدمي الذي امن له حماسة
الاحرار الاقل غنى في البلاد ، فأحبوه وتقافروا به . لقد اجتمعت في
بيزيسترأتوس الشدة الى جانب العدل ، وبفضلها حاز على ثقة مواطنيه فغرس
في نفوسهم عادة حب النظام واطاعته ، مما وفر مناخاً اجتماعياً وسياسياً ساعد
على نجاح النظام الديمقراطي وازدهاره في المرحلة التالية من تاريخ أثينة .

وعلى المستوى الاقتصادي قام بيزيسترأتوس بخطوات ملموسة اكثر
بالمقارنة مع ما قام به سلفه صولون في هذا الميدان ، وذلك باتجاه حل المسألة

الزراعية . فاذا كان صولون قد اكتفى باعفاء المزارعين من الديون التي كانت عليهم للمرايين ، وبأن حرم الاسترقاق بسبب العجز عن تسديد الديون ، فقد تجاوز بيزيستراتوس ذلك ليوزع على الفقراء ما كانت تمتلكه الدولة من الاراضي ، وما كان يمتلكه منها الاشراف الذين نفوا من البلاد . وكان لهذا الاجراء اثره الحميد في استقرار الالف الاثنيين في الاراضي الزراعية بعد ان كانت بطالتهم تشكل خطرا على استقرار البلاد . اما بالنسبة للبطالة داخل المدينة فقد امتصها عن طريق المشاريع العمرانية والصناعية التي أنشأها مثل : سلسلة المجاري لنقل مياه الشرب ، والطرق المعبدة ، واقامة هياكل عظيمة للالهة . كما شجع على استخراج الفضة من مناجم لوريوم Laurium وشجع صناعة السفن والفخار ، وسك للبلاد عملة جديدة خاصة بها . وافلح بان خفف من وطأة الفقر على الفقراء ، وزاد من ثراء الاغنياء في الوقت نفسه ، وذلك بفضل المشروع الذي أقام بموجبه عدداً من المستعمرات في النقاط الحرة الهامة على الدردنيل . كما عقد عدداً من المعاهدات التجارية مع كثير من الدول ، فراجت التجارة في أيامه رواجاً عظيماً وعم الرخاء الناس جميعاً ، وتجنب تركيز الثروة الذي كاد يقذف أثينة في اتون حرب اهلية قبيل تولي صولون الحكم ، وبذلك يكون بيزيستراتوس قد ارسى الاسس الاقتصادية للنظام الديمقراطي الذي ساد في أثينة فيما بعد .

وفي ايام بيزيستراتوس وولده من بعده زين معبد الالهة أثينا القديم القائم على الاكروبول بان ضم اليه رواق دوري الطراز ، وبديء العمل في هيكلي زيوس الاولبي الذين تزين اعمدته الكورثية الفخمة - حتى وهي محطمة - الطريق الممتد بين أثينة ومرفئها . واقام الالعب الاثينية الجامعة ، وخلع عليها الصبغة اليونانية العامة . وبذلك اصبحت أثينة من أزهى المدن

اليونانية التي كانت - حتى ذلك الحين - تسبقها ، مثل : ميلتوس ، وافسوس ،
وميليني ، وسرقوسة الخ .

لقد ادت التغيرات الاجتماعية التي أحدثها بيزيستراتوس الى تحولات
دينية وثقافية عميقة في حياة المجتمع . فبالإضافة لعمله على اكمال معبد أثينا
بوليس اعاد تنظيم عيد الباناثينايا Panathenaia واصبح عيداً وطنياً
وقومياً كبيراً للشعب اليوناني كله ، كما تم في الوقت نفسه الاعتراف رسمياً
بعبادة ديونيسوس الذي قلما كان يعترف به قبل ذلك الها من الاوليمب ،
لكي يوازن بذلك مجموعة اسرار طقوس العبادات الارستقراطية التي كانت
سائدة وحدها قبل ذلك . كما أمر بيزيستراتوس باعادة تنظيم عيد مدينة
(دايانيسيا) الذي سرعان ما طغى بروعته على عيد ال (باثينايا) ، ولقد جسد
كل ذلك ، الازدياد المستمر لثقل الدور الاجتماعي للفلاحين الاحرار على حساب
ملاك الارض الارستقراطيين . ولقد رعى نظام تلاوة القصائد الهومرية على
الجمهور من قبل منشدين ايونيين . وهكذا اصبح هومروس معروفاً في
(أتيكا) لأول مرة . وبفضل هذه التغيرات الثقافية والدينية التي أحدثها
بيزيستراتوس ارتقى ثيسبيس وغيره من الكتاب بفن التمثيل من تقليد هزلي
ساخر الى عمل فني تهيأت له كل اسباب التقدم والازدهار ، ليصل فيما بعد الى
ما وصل اليه على ايدي العمالقة العظام : اسخيلوس ، وسوفوكليس ،
ويوريبيدس وارستوفانيس .

ولابد من كلمة اخيرة نقولها عن النظم الاستبدادية ، ومنها حكم
بيزيستراتوس الاستبدادي ، التي هي جزء من حركة عامة نشيطة شملت بلاد
اليونان في القرن السادس قبل الميلاد ، ترتبت على ازدهار التجارة التي
خلقت طبقة من الاغنياء الجدد الذين زاحموا الاقطاعيين ملاك الاراضي
وانتزعوا منهم السلطة عنوة بفضل اعتمادهم على الطبقة الدنيا من فقراء الريف
والمدن على حد سواء ، فكان النظام الاستبدادي .

١٠. ولما كان الحاكِم الاستبدادي او الطاغية Tyrant كما كان يطلق عليه في بلاد اليونان ، معتمداً في دوام حكمه على حب الشعب له لا على حقه الموروث ، كما هو الحال في النظم الملكية قبل ذلك ، وجدناه - اى الحاكِم الاستبدادي - يميل في اغلب الاحيان الى جانب الشعب ، فيتجنب الحروب ويتناصر الدين الذي يجسد عقيدة الاوساط الشعبية ، ويرفع من مكانة النساء في المجتمع ، ويشجع الفنون ، وينفق بسخاء في تجميل المدن ليوفر العمل ويشيع الرخاء ، ويكثر من فرص مشاركة الاوساط الشعبية في شؤون البلاد الادارية والتشريعية والقضائية ، وبذلك كله مهدت النظم الدكتاتورية لقيام النظم الديمقراطية الممثلة لمصلحة عموم الاحرار في دولة المدينة .

رابعا : مصير الحكم الدكتاتوري

لما توفي بيزيتراتوس عام ٥٢٨ قبل الميلاد خلفه في الحكم ولدها هيبارخوس وهيبارس . اما الاول فقد اغتيل بعد ثماني سنوات نتيجة تأمر شخصي اريد له ان يتطور الى حركة انقلابية ضد الحكم الاستبدادي . الا ان هيباس استطاع ان يفلت من المؤامرة ، وان ينتقم من خصومه في الوقت نفسه . لقد دفعت هذه الحركة هيباس الى ان يستبدل باساليب حكمه الرحيمة اساليب قائمة على القمع والتجسس والارهاب . لقد زاد هذا التحول في اساليب الحكم من تعقيد الوضع الداخلي ، فكانت أزمة الحكم الداخلية تتفاقم باستمرار ، الامر الذي اثر بصورة سلبية على شعبية بيزيتراتوس الابن (هيباس) . ومما زاد في انعدام هذه الشعبية ، فضلا عن العوامل الشخصية ، التغيرات التي طرأت على موازين القوى السياسية . لقد ادى بيزيتراتوس دوره الاكمل في تقوية الطبقات الوسطى ، بعد ذلك اخذت هذه الطبقات تشعر بانها اصبحت على درجة من القوة تكفيها للاستغناء عن ديكتاتورية تحميها . في مثل هذا الوقت اخذت تتضيق اكثر فاكثر من النفقات التي تتطلبها هذه الديكتاتورية ، خصوصا وان هيباس اصبح

متورطا في مصاعب مالية حتمت عليه البحث عن وسائل اضافية للحصول على المال . في مثل هذه المرحلة صبحت الديكتاتورية ، من وجهة نظر الطبقة الوسطى ، عقبة تقف في طريق تقدمها بعد ان بدأت قوة تقدمية وفرت لها العديد من فرص الازدهار والتطور . وعندما احتل الفرس عام ٥١٢ (ق ٠م) مقاطعة ثريس حرم هيباس من مصدر رئيسي للعائدات مما سهل على خصومه الاطاحة به بعد ذلك بعامين فقط .

خامسا : قيام الديمقراطية

وهكذا انهار النظام الديكتاتوري ، وبانهياره تختتم المرحلة الثانية من مراحل النظم السياسية في أثينة بعد نظام الحكم الاوليغاركي الممثل لمصلحة الطبقة الاقطاعية كما مر بنا سابقاً . الا ان من المفارقات اللافتة للنظر ان القوى التقدمية ليست هي التي اطاحت بالديكتاتورية ، بل التحالف الذي ضم خصوم هذا النظام : كليشينييس الذي كان والده خصماً لبيزستراتوس الاب ، وميغاكليس الذي كان يسعى وراء مصالحه الخاصة ، والارستقراطيين المنفيين في الخارج بأمر من بيزستراتوس ، والذين وجدوا الفرصة سانحة فجهزوا جيشاً وزحفوا به على أثينة توازرهم في ذلك اسبارطة منافسة أثينة التقليدية .

وهكذا دخل كليشينييس مع ملك اسبارطة أثينة عام ٥١٠ (ق ٠م) على رأس جيش اسبارطي ، وفي نية غالبية اعداء بيزستراتوس ان يعيدوا حكم الطبقة الارستقراطية بعد الاطاحة بالنظام الديكتاتوري . وبالفعل فقد أختير ايساغوراس القائد الارستقراطي لمنصب كبير الاركونين ، فما كان من كليشينييس الذي فشل في الحصول على هذا المنصب الا اللجوء الى الشعب وتحريضه على العصيان . وكان له ما اراد ، وتمكن من اسقاط ايساغوراس ، واقامة « ديكتاتورية الشعب » كما يسميها ديورانت . وفي هذه الحالة لم يبق امام ايساغوراس الا مناشدة اسبارطة معقل الحكم الاوليغاركي ان تهب

لمساعدته مرة أخرى في العودة بطبقته الى الحكم . غير ان كليشينييس لم ينتظر طويلا ، بل استغل الفرصة على خير وجه ، فبادر الى انجاز عدد من الاصلاحات الداخلية رغم مقاومة الارستقراطيين ، ومنح حق الانتخاب لمئات الاجانب المقيمين في البلاد وللعبيد . وهكذا فعندما ظهر الملك الاسبارطي مرة أخرى في أتيكا ، لاعادة نظام الحكم القديم ، ومعه ايساغوراس احتجز هو وجنوده في الاكروبولس ولم يطلق سراحه الا بعد ان تعهد بالامتناع عن التدخل بشؤون أثينة في المستقبل . وهكذا كان النصر للشعب .

وهكذا انهار النظام الديكتاتوري مرفوضاً من قبل جميع فئات الشعب . اما الطبقة الارستقراطية فقد رفضته مقدماً لانها وجدته تقدماً اكثر مما تحتمله . مصالحها الطبقة الذاتية ، واما الديمقراطيون فقد رفضوه اخيراً لانه أصبح في آخر أيامه يشكل عقبة تحول دون مواصلة السير بعملية التقدم بصورة مضطربة . في مثل هذه الظروف أنشأ كليشينييس حكومة ديمقراطية عام ٥٠٧ قبل الميلاد .

واليكم تلخيصاً لاهم الاصلاحات التي قام بها كليشينييس ، كما يفصلها لنا ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » . يقول ديورانت :

« كان اول اصلاح له بمثابة معول دك به قواعد الارستقراطية الاتيكية - ونعني بها القبائل الاربع والبطون الثلاثمائة والستين التي كانت تتولى زعامتها اقدم الاسر وافرها ثراء ، وذلك جريا على التقاليد التي دامت مئات السنين : فقد الغى كليشينييس هذا التقسيم القائم على صلات القربى واستبدل به تقسيماً آخر اقليمياً جعل الاهلين بمقتضاء عشر قبائل تتالف كل منها من عدد من المراكز يختلف باختلاف القبائل ... وعوض كل الاقسام الجديدة عن القداسة التي كان يخلعها على الاقسام القديمة ، فاوجد لكل قسم او قبيلة حفلات دينية ، واختار احد الابطال القدماء وجعله الها راعياً للقسم او القبيلة . واصبح الاحرار الذين ولدوا من اصل اجنبي مواطنين من تلقاء انفسهم في

القسم الذي يقيمون فيه ، ومنحوا حق الانتخاب وبهذا العمل تضاعف عدد الناخبين واصبحوا عونا جديداً للديمقراطية التي أضحت منذ ذلك الحين أقوى أساساً من ذي قبل .

وخولت كل قبيلة جديدة حق ترشيح أحد الاستراتيجوري (القواد العسكريين) العشرة الذين اشتركوا منذ ذلك الوقت ، مع القائد الاعلى ، في قيادة الجيش . كما خولت ايضاً حق اختيار خمسين عضواً من اعضاء المجلس الجديد المؤلف من خمسمائة عضو ، الذي حل الان محل مجلس صولون المؤلف من اربعمائة ، وانيطت به السلطات التي كانت لمجلس الاريوياغوس (١٥)

وكان هؤلاء الاعضاء يختارون مدة عام واحد بالقرعة لا بالانتخاب ، من قوائم تحوي اسماء جميع المواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين ، والذين لم يكونوا قد قضوا في المجلس القديم دورتين . وبفضل هذا النوع العجيب من انواع النظام النيابي استبدال بالمبدأ الارستقراطي القائم على شرف المحتد ، وبالمبدأ البلوتوقراطي (نسبة الى بلوتس اله المال والثراء) القائم على مبدأ الثراء ، مبدأ الانتخاب بالقرعة ، وبذلك اتاحت لكل مواطن فرص متكافئة للاقتراع ، ولشغل منصب في اهم فرع من فروع الحكومة واعظمها خطراً . ذلك ان المجلس الذي كان يختار بهذه الطريقة ، هو الذي كان يعين جميع المسائل والاقتراحات التي تعرض على الجمعية لاقرارها أو رفضها ، كما يحتفظ لنفسه ببعض السلطات القضائية المختلفة الانواع ، يصرف كثيراً من الشؤون الادارية ، ويشرف على جميع موظفي الدولة .

وزيد عدد اعضاء الجمعية بمن دخلها من المواطنين الجدد ، وهكذا اصبحت تضم ما يقرب من ثلاثين الف رجل . وكان من حق هؤلاء

١٥- وهكذا وجهت الى هذا المعقل العريق من معاقل الحكم الاويجاركي الاقطاعي الارستقراطي ضربة جديدة فتحت الطريق رحباً امام النظام الديمقراطي الشعبي للازدهار والتقدم .

جميعا ان يقع الاختيار عليهم للعمل في المحاكم وزادت سلطات الجمعية
بانشاء نظام « الحرمان » من عضوية الهيئة الاجتماعية والطرء من البلاد ،
وهو الحق الذي اضافه كليشينييس الى حقوقها - على ما يبدو - ليحمي به
الجمهورية الناشئة . وبمقتضى هذا الحق الجديد اصبح في استطاعة الجمعية
اذا حضرها العدد القانوني وهو ستة الاف من اعضائها ، وبناء على اقتراح
تقدمه اغلبية اعضائها ، مكتوب بطريقة سرية على قطع من الفخار ، ان تنفي
من البلاد مدة عشر سنين اي انسان ترى هي انه اصبح خطرا على الدولة .
وبهذه الطريقة كان الزعماء الطموحون يضطرون الى ان يسلكوا مسلك الحذر
والاعتدال .

وقيل ان الجمعية لم تستخدم حقها هذا طوال التسعين عاما التي طبق
فيها الا في اخراج عشرة اشخاص من اتيكا . وقيل أيضا ان كليشينييس كان
احد هؤلاء العشرة . . .

لقد عرف الاثينيون منذ ذلك الوقت لذة الحرية في العمل والقول
والفكر ، وبدأوا يتزعمون بلاد اليونان كلها في الاداب والفنون ، بل في
السياسة والحرب أيضا ، وتعلموا ان يطيعوا من جديد قانونا يعبر عن ارادتهم
هم انفسهم ، وان يجبوا حبا لا يعادله حب من قبله ، الدولة التي كانت تمثل
وحدتهم وسلطانهم ، ولما همت أعظم امبراطورية في ذلك العهد ان تدمر هذه
المدن المتفرقة المسماة ببلاد اليونان وان تفرض عليها الجزية . . نسيت ان
سيقاومها في اتيكا رجال يمتلكون الارض التي يفلحونها ، وسيسيطرون على
الدولة التي تحكمهم » (١٦) .

١٦ - راجع : « قصة الحضارة » . تأليف ول ديورانت . ترجمة : محمد بدران
الجزء السادس ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٩ .
ص ص ٢٢٨ - ٢٣٢ .

لقد جاء انتصار النظام الديمقراطي في وقت مناسب جداً كانت فيه البلاد اليونانية احوج ما تكون اليه . فقد كان هذا النظام ضروريا لاثارة حماسة الشعب كله ورص قواه كلها في مواجهة الغزو الفارسي الذي استطاع حتى ذلك التاريخ ان يحتل عدداً من مدن الشرق الاغريقي الواقعة على سواحل آسيا الصغرى الغربية ، وفي جزر بحر إيجه . كما استطاع أن يطلق قوى الشعب التي كانت تكبلها قيود نظم الاسترقاق والعبودية التي فرضتها طبقة الملاكين لفترة طويلة ، والتي قاومت طويلاً قيام نظام يأخذ مصالح مجموع الشعب بعين الاعتبار ، فلا غرو ان نرى هذا الشعب يبدع خلال القرن الخامس قبل الميلاد والقرون القليلة التي اعقبته ، من آيات الفكر والفن والمكتشفات العلمية ما يكفي لاقامة صرح حضارة تقف جنباً الى جنب مع الحضارات التي سبقتها في العراق ومصر . ولعل اكتشاف الدراما ، وازدهار الحركة المسرحية، الى جانب الظفرة النوعية في ميدان الفنون البلاستيكية ، لعل كل ذلك يعتبر واحداً من أبرز الانجازات الحضارية في بلاد الاغريق ، وذلك بالاضافة الى ما ابدعته هذه العقلية في ميادين المعرفة الاخرى : في الفلسفة ، والفلك ، والرياضيات وغيرها من ميادين العلوم الاخرى .

الفصل الثاني

الحركة الفنية والثقافية

يقسم العلماء الحضارة الاغريقية القديمة الى ست مراحل تغطي فترة
زمنية تربى على ثلاثة الاف سنة سبقت ميلاد المسيح . وهذه المراحل هي :
اولا : العهد الكريتي (من منتصف الالف الثالث الى منتصف الالف الثاني
قبل الميلاد) *

ثانياً : العهد الميسيني (ويغطي النصف الثاني من الالف الثاني قبل الميلاد) .
ثالثاً : العهد الهومري (ويمتد من القرن الحادي عشر وحتى القرن التاسع
قبل الميلاد) *

رابعاً : العهد القديم (من القرن الثامن ولغاية القرن السادس قبل الميلاد) .
خامساً : العهد الكلاسيكي (ويشمل القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) .
سادساً : العهد الهيليني (ويغطي الفترة من القرن الرابع لغاية القرن الاول
قبل الميلاد) *

اولا : العهد الكريتي

لقد بقيت اصداء الحضارة الكريية تتردد في بلاد الاغريقي حتى مطلع
الالف الاول قبل الميلاد . ففي هذه الفترة أنشد هومروس من بين ما أنشد في
الياذته العظيمة : « في وسط البحر القاتم كلون النبيذ أرض تسمى كريت ،
وهي ارض جميلة غنية يحيط بها الماء ، وفيها خلق كثيرون يخطئهم العد ، كما
أن بها تسعين مدينة » *

وبفضل التنقيبات الحديثة التي جرت بصورة مكثفة في كريت منذ مطلع
القرن العشرين ، اكتشف الكثير من الحقائق عن ذلك العصر ، وعن تلك

الحضارة التي افترضت منذ زمن طويل * ويفهم المؤرخون ، استنادا الى هذه الاكتشافات ، أن الحضارة الكريتية ذات طابع مدني وليست ريفية الطابع وان نظامها ملكي لجأ الملك فيه الى البطش والقوة ، والى الدين والقانون ايضا من اجل احكام السيطرة على الشعب والمحافظة على النظام . وانه كان يسعى لارضاء الالهة واستخدامها لمعاوته ليجسر على نفسه طاعة الناس له ، فكان كهنته يلقنون الناس انه من نسل فولكانوس Volchanos

(كبير الهتهم) ، وانه تلقى من هذا الاله القوانين التي يصدرها .. الخ * من اعظم مدن الجزيرة - وهي عديدة - كنوسس العاصمة ، ذات القصور الفخمة والواسعة التي تدل على عظمة هذه المدينة ، وسعة ثرائها في ذلك العصر . تليها مدينة فستوس على الشاطئ الجنوبي للجزيرة ، وهي اهم ميناء تجاري فيها . وفي هذا الميناء كانت تتجمع تجارة كريت الذاهبة الى الجنوب ، مضافاً اليها البضائع التي ياتي بها تجار البلدان الواقعة الى الشمال من كريت * ويصف علماء الآثار قصر أمير فستوس بأنه « صرح فخم ، يرقى اليه بطائفة من الدرج يبلغ اتساعها خمساً واربعين قدماً ، ولا تقل ابهاؤه واقنيته عن مثيلاتها في كنوسس ، ففناؤه الاوسط مربع مرصوف يبلغ اتساعه عشرة آلاف قدم مربعة وحجرة الاستقبال فيه تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف ، اي اكبر من الردهة العظيمة ، ردهة البلطة المزدوجة في العاصمة الشمالية » * وجدير بالذكر ان البلطة المزدوجة وزهرة الزنبق كانت رمزاً لسلطان ملك كريت * لقد اطلق علماء الآثار على مدينة جورنيا الاثرية اسم « مدينة الاثار » ، وذلك لكثرة ما عثر عمال التنقيب فيها « من مناضد ذات ثلاثة قوائم ، وجرار ، وفخار ، وافران ومصاييح ، ومدى ، و « هاونات » ، وادوات للصقل ، وخطاطيف ، ودبابيس ، وخناجر ، وسيوف .. الخ »

واستناداً الى النقوش البارزة ، والرسوم التي صورها الفنان الكريتي على اللزهرات نستطيع ان نفهم ان سكان الاريايف كانوا يميلون الى ممارسة حملات الصيد الجريئة مستعينين بقطط نصف برية ، وكلاب صيد أصيلة ضامرة .

أما سكان المدن فكانوا يقبلون بحماسة على مشاهدة نزالات الملائكة بلوزانها المختلفة : الخفيفة والمتوسطة والثقيلة . الا ان اكثر ما يثير حماسة الكريتي الجلوس على المدرج « في يوم من ايام الاعياد ليرى الرجال والنساء يواجهون الموت امام هجمات الثيران الهائجة » .

اما ديانة اهل كريت فكانت - ككل الديانات القديمة - وثنية . لقد عبد الكريتي الجبال والمغارات ، والعدد ٣ والاشجار ، والاعمدة ، والشمس والقمر ، والمز والافاعي ، واليمام ، والثيران . . . الخ لقد اعتقد ان الهواء من حوله مملوء بالارواح الطيب منها والخبيث على حد سواء . وحين صور الهته على هيئة بشر ، صورها أماً ذات ثدين وجسمها فارع الطول ، وافاع تلتف حول ذراعيها وتديها ، وتتلوى في شعرها او تتدلى في أثرة وكبرياء من رأسها . فالالهة الام تمثل له مصدر الحياة باجمعها في النبات والحيوان والانسان . وهي تظهر في بعض الاحيان تضم بين ذراعيها طفلاً قدسيا هو فولكانوس الذي ولدته في مغارة جبلية .

وعبد الكريتي ، من اجل استرضاء الهته ، الى طقوس لاحصر لها من الصلوات والتضحيات ، والرموز ، والاحتفالات ، كما لجأ الى حرق البخور اعتقاداً منه ان ذلك كميل بطرد الشياطين واتقاء اذائها ، كما اعتقد ان بامكانه استشارة الاله الغافل بالنفخ في صدفة بحر مزدوجة ، وبالقيثارة او الناي ، وكان ينشد الاناشيد الجماعية تعبداً وخشوعاً .

كان يعنى بموتاه ، ويعبدهم . فهو يدفنهم في توابيت من الصلصال او في جرار ضخمة ، وكان يضع معهم قدراً من الطعام ، وادوات للزينة ، ودمى صغيرة من الصلصال في صورة نساء يقمن على خدمتهم أو يواسينهم . وفي ميدان الكتابة استخدم الكريتي ، منذ اقدم العصور ، الرموز التصويرية ، ثم بدأ حوالي الربع الاول من الالف الثاني قبل الميلاد يختصر هذه الرموز الى نحو تسعين علامة مقطعية . وفي حوالي منتصف الالف الثاني استتبسط نوعاً آخر من الكتابة تشبه علامات الحروف الهجائية الفينيقية .

هناك ما يبعث على الظن بأن الكريتي كان على علم بشيء من الفلك بحكم
الاستتاره بكونه ملاحاً ماهراً . كما ان هناك رواية تقول بأن الدوريين اخذوا
التقويم عن سكان كريت بعد ان احتلوها . ويعترف المصريون بانهم مدينون
للكريتين ببعض الوصفات الطبية ، مثلما اخذ اليونان عنهم بعض الاعشاب
العطرية والطبية .

لقد بنى الكريتيون في فستوس حوالي عام الفين قبل الميلاد عشرة صفوف من
المقاعد الحجرية تمتد نحو ثمانين قدماً بجوار جدار يطل على فناء ترفرف عليه
اعلام . كما اقاموا في كنوسس ثمانية عشر صفاً من المقاعد الحجرية ايضاً
طولها ثلاث وثلاثون قدماً . ويعتقد المؤرخون بأن هذه الدور التي تتسع لعدد
من النظارة يتراوح بين اربعمائة وخمسمائة من أقدم ما نعرفه عن دور التمثيل .
ان دور العرض هذه اقدم من مسرح ديونيسيوس بحوالي الف وخمسمائة
عام . ومع اننا لا نعرف بالضبط طبيعة العروض التي كانت تجري فيها الا أن
الباحث يستطيع ان يخمن انها خليط من الرقص والغناء والموسيقى .
ويستدل من النقوش والمصورات التي خلفها الكريتيون على توابيت موتاهم ،
وعلى المزهريات انهم كانوا يعرفون القيثارة ذات السبعة الاوتار ، وذلك قبل
الزمن الذي يحدده اليونان لابتكارهم هم لها بالف عام على الاقل . كما عرفوا
ايضاً الناي والمزمار ذا الانبوتين والثمانية الخروق والاربع عشرة نغمة . الخ
لقد برع الكريتي في تزيين الادوات التي يستخدمها في حياته اليومية ، وفي
احكام صنع الاشياء الصغيرة والوصول بها الى درجة الكمال . وهو في عمله
هكذا يميل الى المحافظة والتقيّد بالعرف ، وتحاشي البدع المفرطة في الجودة ،
لقد برع في صناعة الفخار ، وفي قطع الجواهر ، وحفر مواضع الفصوص في
الخواتم ، والنقوش البارزة . وهو يحفر على الاختام التي يصنعها ليوقع بها
الوثائق الرسمية والمعاملات التجارية والصكوك المالية ، كثيراً من مظاهر
الحياة العادية مفصلة دقيقة ، وكثيراً من مناظر كريت الطبيعية ، تكفى وحدها
لان تتصور منها ما كانت عليه الحضارة الكريتيّة .

لقد برع الفنان الكريتي في صناعة جميع اشكال الفخار : من مزهريات وصحاف وفناجين ، واقداح شراب ، ومصاييح وجرار وحيوانات والهة .. الخ ، كما بلغت مهارته في هذه الصناعة درجة من الجودة والدقة استطاع معها ان يصنع اواني جميلة وزاهية الالوان ورقية جدا لا يتجاوز سمك جدارها المليمتر الواحد . لقد بلغت هذه الصناعة ذروة مجدها بين عامي الفين ومائة ، والف وتسعمائة وخمسين قبل الميلاد . وفي هذه الفترة كان الصانع يوقع باسمه على ما يصنع ، وكان اهل بلاد البحر المتوسط يحرصون على اقتناء مصنوعاته .

اما فن النحت في كريت فقد بقي من الفنون القليلة الشان ، وهو لم يتجاوز صناعة التماثيل الصغيرة الا في حالات قليلة جدا . وكثير من هذه التماثيل الصغيرة فجأة لا تخرج عن نمط واحد يجري عليه العرف . واغرب هذه التماثيل الهة الافاعي المحفوظة في متحف بوسطن - وهي تمثال قوي من العاج والذهب نصفها اثني ونصفها افعى ، وفي هذا يعالج المثال آخر الامر الجسم الآدمي بشيء من سعة الادراك والنجاح وعندما أراد الفنان الكريتي تمثيل الضخامة عمد في الغالب الى تمثيل الحيوانات او اقتصر على النقوش البارزة الملونة .

على ان براعة الكريتي في فن الرسم فاقت كثيرا براعته في النحت وعوضت عن تقصيره فيه . ومع ان عوادي الزمن قد جاءت على معظم انجازاته الفنية وفي مقدمتها اعماله في الرسم ، الا اننا نستطيع ان نحكم من خلال الشواهد القليلة الباقية بين انقراض قصور كريت ، على مهارة الفنان الكريتي وحذقه في ان ينقل الى ابهاء القصور المظلمة جمال الحقول المكشوفة الوضاء ، فيستبطنون الجص زنبقا ، وسوسنا ونرجسا . ونرى في متحف هركيلانيوم جامع الزعفران حريصا على قطف زهره كما صورته مصوره، ونرى وسطه رفيعا الى حد ينفر منه الذوق، كما يبدو جسمه طويلا لا يتناسب مع ساقيه ، ولكننا نرى رأسه متقن التصوير خاليا من العيوب ، ونرى الالوان هادئة والازهار نضرة كما كانت

منذ أربعة آلاف عام . وبعد ان يستعرض ديورانت الاسباب التي ادت الى تدهور فن الرسم في كريت يختتم حديثه بقوله : ان من حق الرسام الكريتي علينا ان نقول « ان التصوير لم يمثل الطبيعة بمثل النضارة التي مثلها بها التصوير الكريتي ، مع جواز استثناء مصر القديمة وحدها من هذا التعميم » . ان من يقرأ وصف الآثاريين لقصر كنوسس وما اشتمل عليه من أجنحة وأبهاء ومراكز للحراسة ، وحوائيت ، ومعاصر للخمر ، ومكاتب لتصريف شؤون الدولة ، ودار للتمثيل وقصر صغير ذي حديقة ومقبرة الخ الخ ، وما جهز به هذا القصر من نظام لصرف مائه وفضلاته ، وما اضمى عليه الفنانون من آيات الزينة ، نقول ان من يقرأ كل ذلك لا يملك الا ان يتفق مع ديورانت وهو يستنتج ان « ليس بمقدور حضارة ما ان تتطلب او تخلق مثل هذا الجمال وهذه الزينة الا اذا كان قد طال عهدها بالنظام ، والثراء ، والفراغ ، وسلامة الذوق » .

ثانياً : العهد الميسيني

يعتقد المؤرخون ان مدينة ميسيني كانت ، حوالي منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ، اعظم عواصم بلاد اليونان قاطبة . وبعد ستة قرون من ذلك الوقت وصف هومروس مدينة ميسيني بانها « مدينة حسنة البناء واسعة الطرقات ، موفرة الذهب » .

لقد كشفت اعمال التنقيب قرب احدى بوابات سور ميسيني ، الذي ما تزال اجزاء من جدرانه ماثلة رغم تقادم الزمن ، كشفت عن عاديات قيمة وثمينة الى جانب تسعة عشر هيكلًا عظيمًا ، كان على جماجم بعضها تيجان من الذهب ، وعلى عظام وجوهها اقنعة ذهبية ، وكان من بينها هياكل سيدات لهن تيجان من الذهب . ومن بين ما وجد في هذه المقابر أنية عليها رسوم جميلة ، وجفان من البرنز ، وكأس من فضة ، وادوات من المرمر والعاج والخزف ، وخناجر وسيوف مزخرفة ، ولوحة للعب شبيهة بتلك التي وجدت في كنوسس عاصمة كريت ، وادوات مختلفة مصنوعة من الذهب : اختام ،

وخواتم ، ودبابيس ، ومشابك ، واقداح ، وخرز ، واساور ، ودروع ، وآنية للزينة ، واثواب مزركشة بخيوط رفيعة من الذهب .

ان الآثار التي وصلتنا حتى الان عن هذه الحضارة لهي أقل من ان تمكن الباحث من تكوين صورة واضحة عنها ، كما هو الحال مع حضارة كريت التي سبقتها ، او حضارة العهد الهومري التي اعقبها . ومع ذلك بإمكان المؤرخ ان يتحدث عن تأثير الحضارة الميسينية بحضارة وادي الرافدين ، وذلك استناداً الى الشبه الكبير الذي يلاحظه بين وجوه تماثيل الاسود التي تحرس بوابات مدينة ميسيني ووجوه آساد حضارة وادي الرافدين . ويميل الباحثون الى الاعتقاد بان هذا التأثير انتقل عن طريق الاشوريين . وهناك شاهد آخر على تأثير هذه الحضارة بحضارات الشرق العربي ، هو ما تؤكد الروايات اليونانية من تعلم الميسينيين لحروف الهجاء من التجار الفينيقيين . وعدا ذلك إن الميسينيين درجوا على تقليد الكريتيين في الفن بدرجة من الامانة حملت علماء الآثار على الاعتقاد بانهم كانوا ياتون بكبار الفنانين من كريت . غير ان بإمكان الباحث المدقق ان يكشف - رغم اقتناعه بتلمذة الفنان الميسيني على تقاليد الفن الكريتي - عن الحضور الشخصي للأول وعن اضافاته النوعية في عدد من اعماله الفنية ، منها مثلاً : النقوش التي زينت الجدران ، والتي تعبر عن احساس قوي بالحياة والنشاط ، كذلك لوحات « النساء في المقاصير » الاقرب الى الحياة مما نلاحظه في لوحات « السيدات الراكبات في العربة » اللاتي تكلفن الجمود في ركوبهن عند الكريتيين ... الخ .

ويستدل من المخططات التي عُثِرَ عليها في مقابر الميسينيين انهم كانوا يعتقدون بحياة من نوع ما في الدار الآخرة . وعلى العموم إن الدين الميسيني كبير الشبه بالدين الكريتي ففيه نجد البلطة المزدوجة ، والعمود المقدس ، واليمامة الإلهية ، وعبادة ام إلهة ممثلة في اله غلام لعله ولدها ، فضلاً عن أرباب صغار في صور أفاع .

لقد ازدهرت ميسيني بعد سقوط كنوسس كما لم تزدهر من قبل ، واستخدمت الثروة الطائلة التي تجمعت لديها في التوسع بالعمران وتشجيع الفن . ولقد استحوذت ميسيني على ثقافة كريت المحتضرة ونشرت الطور الميسيني من اطوار تلك الحضارة في عالم البحر المتوسط كله .

ثالثا : العهد الهومري

تمثل هذه الفترة من حضارة بلاد اليونان القديمة طورا انتقاليا من الثقافة الايجية الموغلة في القدم الى حضارة اليونان في عصورها التاريخية . وتعد اشعار هومروس في عليا الادبيين الخالدين : « الالياذة » و « الاوديسة » المصدر الاساسي للصورة التي نستطيع ان نكونها عن هذه الحضارة . . . و جدير بالذكر ان هومروس ، حتى وان سلمنا بوجود حقيقي له ، لم يعاصر هذه الفترة ، وانه كتب اشعاره عن حوادث تاريخية او شبه تاريخية بعد ثلاثة قرون في الاقل من وقوعها المحتمل ، وهو احتمال اخذ يرجح اكثر فاكثر مع تقدم اعمال التنقيب الآثارية التي جاءت نتائجها مؤيدة للكثير مما يرد ذكره في أشعار هومروس .

ويطلق المؤرخون على هذا العصر اسم « عصر الابطال » او « عصر الاخيين » ويختلفون بينهم نسبيا في تعيين حدوده الزمنية . فمنهم من يضعه بين القرنين الثالث عشر والحادي عشر ، ومنهم من يضعه بين القرنين الحادي عشر والتاسع قبل الميلاد .

ويتميز هذا العصر بأنه عصر تكوين الاعمال العظيمة في الادب اليوناني القديم ، هذه الاعمال التي تعتبر ملحمتا هومروس : « الالياذة » ، و « الاوديسة » خير ما يمثلها . غير انه يعتبر من الناحية الاخرى عصر انخفاض في مستوى الفن التشكيلي . وهذا الانخفاض يرتبط بهجرة القبائل الدورية ، وبالعودة الى العلاقات القبلية .

ان القصص التي يرويها شعراء الآخين تعكس لنا بطريقة رمزية خصائص امراء ذلك المجتمع ، وتنظيمهم الاجتماعي ، ومثلهم العليا ، وعلاقتهم

بعمامة الناس وموقفهم منهم • فمَنْزِل « زيوس » يقع على ذرى « الاولمب » المغطاة بالغيوم ، وفي البدء كان « زيوس » قد عاش وحيداً ، اما الالهة الآخرون فقد كانوا يعيشون في أماكن أخرى : « هيرا » في اراغوس ، و « افروديت » في بافوس ، و « أثينا » في بيت ايريكتيوس • اما الان فقد تجمعوا في مدينة الهية واحدة ، حيث يعيش « زيوس » في القصر المركزي ، بينما يعيش الالهة الآخرون في الشقق المجاورة التي بناها لهم « هيفيستوس » ، واصبحت هيمنة « زيوس » معترفا بها وان كانت تتعرض في الواقع العملي للتحدي في معظم الاحيان • وتحدثنا هذه الاشعار عن استدعاء « زيوس » رؤسياه لحضور مجالس شورى تبحث فيها شؤون الجنس البشري ، ويستضيفهم لتناول اللحوم والخمور وسماع الموسيقى • ومن السهل جداً على الباحث وضع الملك مكان « زيوس » ، واتباعه مكان الالهة الآخرين ، ومجتمع القبيلة مكان الجنس البشري لتصبح صورة مجتمع الآخين واضحة بجميع علاقاتها وملابساتها •

ولا تأتي « لالياذة » على ذكر الكتابة الامرة واحدة ، وذلك عندما تحدثنا لوحة مطوية لرسول ، ويؤمر من سوف يتلقاها بان يقتل حاملها • اما الادب ، وهو بالاساس شفاهي ، فكان الآخيون لا يجدون وقتاً لممارسة الا خلال فترات السلم القليلة التي كانت تفصل بين المعارك ، عندما كان الملك او الامير يدعوا اتباعه الى وليمة ، يدعوا اليها ايضاً شاعراً او مغنياً جوالاً • ينشداهم على قيثارته شعراً يقص اعمال الابطال من اسلافهم الاولين • وكان ذلك شعر الآخين وتاريخهم •

وبينما نجد هومروس يكثر من الحديث عن الحديد وفنون طرقه وتشكيله ، نراه لا يذكر شيئاً عن فن التصوير ولا عن فن النحت • لقد أظهر حماسة كبيرة لوصف المناظر المصورة بالجواهر او المزركشة على ترس أخيل ، أو المنقوشة نقشاً بارزاً على دبوس او ديسبوس الذي يحلي به صدره • اما حديثه عن العمارة فانه وان كان مقتضباً هو الآخر ، الا أنه استطاع مع ذلك

ان يلقي شيئاً كثيراً من الضوء على هذا الفن • فاشعار هومروس تحدثنا عن البيوت التي تبنى باللبن على أساس من الحجارة ، والمسقوفة بجذوع الاشجار التي تعلوها طبقة من الطين تكفي لمنع مياه الامطار من التسرب خلال السقف ، وقد تكون لها ابواب مفردة او مزدوجة ذات مزالج او مفاتيح • كما تحدثنا عن مساكن اعلى من هذه درجة ، كانت جدرانها تطللى بالجبس الملون ، وتزين حافاتها بالنقوش ، وتعلق عليها الاسلحة والتروس والنسيج المنقوش • وكانت بلا نوافذ الا من فتحة في وسط السقف لتسرب الدخان • اما الحمامات والمرافق الصحية فظاهرة ترفية لا تعرفها الا دور الاغنياء • ومن هذه الاشعار نفهم ان اهتمام اهل هذا العصر بقصورهم يفوق كثيراً اهتمامهم بهياكل الهتهم • وهي تحدثنا عن « بيت باريس الضخم » الذي شاده ذلك الامير بمعونة أمهر مهندسي طروادة • وعن قصر الملك السنوس الضخم ، الذي كانت جدرانه من البرونز ، وطفه من عجين الزجاج الازرق ، وابوابه من الفضة والذهب ، كذلك تحدثنا عن بيت اغامنون الملكي في ميسيني وعن قصر اوديسيوس في إيثاكا •

رابعا : العهد القديم

كانت بلاد اليونان ، في المرحلة المبكرة من حضارتها ، تتألف من دويلات مدن استقلت عن بعضها وارتبطت بروابط من التحالف او الخصومة اختلفت باختلاف الظروف • ورغم النزعة الاتصالية لدويلات المدن الاغريقية ، فان الباحثين يشخصون منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد وجود لغة مشتركة تعم بلاد شبه جزيرة اليونان وان اختلفت لهجاتها • على ان لهجة أثينة استطاعت ان تفرض نفسها لتصبح اللغة التي تنطق بها الطبقة المتعلمة في عموم البلاد اليونانية منذ القرن الخامس قبل الميلاد •

تؤكد الروايات اليونانية نفسها اقتباس اليونان اصول الكتابة من الفينيقيين منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد • على ان المؤرخين يعزون الى

اليونان ابتكار الحركات ثم اضافوا حروف المد ، الامر الذى يسر عملية التعلم وساعد على انتشار الثقافة وازدهارها .
يرجح المؤرخون ان الكتابة استخدمت أول مرة لاغراض تجارية ودينية ، ويميلون الى الاعتقاد ايضا بان الرقى والتعاويذ التي كان يتلوها رجال الدين هي مبدأ الشعر ، وان ما يكتب في اوراق شحن السفن كان بداية النثر . على ان مثل هذه المسائل المبكرة يصعب علينا البت بشأنها الان نظراً لقدمها .

ليس بين يدي الباحث من المعطيات ما يبرر له الحديث عن ادب سابق على العاملين الملحميين الشعريين : « الالياذة » و « الأوديسة » المنسوبين الى هومروس ، وذلك رغم قناعة الباحث نفسه بان فترة طويلة من الابداع الشفاهي الذي لم تصلنا نماذج منه قد سبقت ظهور هذين العاملين .
لم يعز اليونان خلال القرن السادس قبل الميلاد الى هومروس « الالياذة » و « الأوديسة » حسب ، بل عزوا اليه كذلك كل الملاحم التي كانت معروفة وقتذاك . على ان لجنة حكومية كانت قد الفت في أثينة في القرن السادس قبل الميلاد ، قد يكون ذلك في عهد صولون او في عهد خليفته بيزيستراتوس ، فانتقت « الالياذة » و « الأوديسة » من بين الملاحم التي وصلتهم من القرون التي سبقتهم ، ثم عزتهما الى هومروس .

يبد ان انحلال العلاقات القبلية ، وتطور الاتاج الحرفي ، والتجارة ، بالاضافة الى حدة الصراعات الاجتماعية ، كل ذلك قاد الى ولادة اشكال أدبية جديدة ، والى تغير مضامين الاعمال الادبية التي اخذت تكشف عن اهتمام بالملاحم الفردية للشخصية ، وبالعالم الداخلي للانسان . هكذا كانت قصائد هزبود ، الذى عاش في « بويوتيا » في (القرن الثامن - القرن السابع قبل الميلاد) . وشعره يعتبر ذا قيمة بوصفه صورة صادقة لعصره . فهز بود نفسه كان مزارعاً بسيطاً يزرع الارض التي يملكها ، وهو يتوجه بقصائده الملحمية ذات الطابع الارشادي ، مثل : « اصل الالهة » ، و « الايام والاعمال »

لا الى عليية القوم واقويائهم ، بل الى المواطنين العاديين الذين ينتمي اليهم الشاعر نفسه . ويصف جورج تومسن موقف هزيود من الفلاحين بأنه « موقف حماية وكبت في آن واحد . فهو واع بشدة التنافس المتزايد وبالالام التي ينزلها شره ملاك الارض الحاكمين . ولكن لما كان هدفه محافظا - المحافظة على النظام القائم - فهو يناشد كل طبقة ان تلتطف من مطالبها . وهو يحذر النبلاء الا يسيئوا استخدام سلطاتهم ، ويحض الفلاحين على ان يبذلوا غاية جهدهم للافادة من حظهم بالدأب والاقتصاد ، وان يتذكروا ان من الافضل ان تتمتع بما تملك من ان تتشهى ما لا تملك » وفي مثل هذا الوقت جرى التاكيد على : « ما زاد عن الحاجة عدم » ، و « الاعتدال في كل الامور هو الافضل » ، « المعاناة تعلم العقل » (١) . . الخ .

ونجد الفكرة نفسها مبثوثة في الشعر الارستقراطي . وما عبارة « اعرف نفسك » المنقوشة على مدخل معبد « ابولو » في « دلفي » الا مجرد شكل آخر للعبارة نفسها : « ما زاد عن الحاجة عدم » . لقد تغنت القصائد الرثائية المبكرة (كالينيوس وتيرتيوس) بالانتصارات الحربية ومجدت المآثر الوطنية . اما الرثائيات السياسية لصولون فقد عكست تاريخ الصراع الاجتماعي في أثينة . واذا كانت رثائيات ثيوغنيديس (القرن السادس قبل الميلاد) قد عكست ايدولوجية الارستقراطية الاغريقية ، فقد وقف الشاعر ارخيلوخوس (القرن السابع قبل الميلاد) ضد اخلاقية الطبقة الارستقراطية العتيقة . لقد عكس شعر كل من « الكيوس » ، و « ساقو » من ليسبوس (القرن السابع - السادس قبل الميلاد) وهما من طبقة النبلاء ، عكس ازمة النظام السياسي الذي يهيمن عليه ملاك الاراضي . واخيراً إن هزائم الارستقراطية في ميدان الصراع السياسي وما ترتب عليها من خيبة أمل ، كل ذلك أجبر العديد من

١ - راجع : « اسخيلوس واثينا » دراسة في الاصول الاجتماعية للدراما .
تأليف جورج تومسن ، ترجمة د . صالح جواد الكاظم ، وزارة الاعلام ،
بغداد ١٩٧٥ ، ص ١٠٥ .

الشعراء الغنائيين ، خلال القرن السادس قبل الميلاد ، على الابتعاد عن المواضيع الاجتماعية في اعمالهم ، والى تكريس هذه الاعمال للتغني بمباهج الحياة الشخصية . من هؤلاء الشعراء اناكريونت (القرن السادس - الخامس قبل الميلاد) الذى هاجر بعد ذلك ، بقصائده التي اوقفها على التغني بالحب والخمرة .

وفي عدد من المقاطعات الاغريقية ، خصوصا الدورية منها ، حيث فرضت الارستقراطية سيطرتها ، تطور الشعر الغنائي الكورالي الاحتفالي ، كما نظمت أناشيد تكريماً للالهة ، ولاولئك الذين حققوا فوزاً خلال المسابقات الاغريقية العامة (ومن هؤلاء اريون ، وبندار ، وفاكسيليد) .

لقد نجحت الالعاب الرياضية في تحقيق وحدة ما من نوعها لبلاد اليونان لم يعمل دينها الوثني الا على تكريس عوامل تجزئتها . واذا كان هناك من شيء أجمع اليونان القدامى على عبادته فهذا الشيء هو : « الصحة ، والجمال ، والقوة » . ومما زاد من اهتمام اليوناني بالرياضة ، ان الحرب في الزمن القديم - سواء منها ما خاضته دويلات المدن اليونانية بينها أم ما خاضته منها مجتمعة في وجه التحديات الخارجية - قد تطلبت القوة البدنية والمهارة وهذا هو ما كانت تهدف اليه بالدرجة الاولى تلك المباريات التي عمت شهرتها جميع البلاد اليونانية .

كانت الالعاب اليونانية انواعاً مختلفة : منها العاب خاصة ، والعاب محلية ، والعاب بلدية ، والعاب يونانية جامعة . لقد احتفظت لنا الآثار القديمة بشواهد تكشف عن ثبوت طویل من الالعاب الرياضية ليست المصارعة ولعبة الهوكي والعاب الكرة الا نماذج منها ، اما السباحة وركوب الخيل العارية الظهر ، ورمي القذائف واثقاؤها أثناء الركوب ، « فكافت من مستلزمات اليوناني المهيذب اكثر منها العابا ومباريات » .

ومن الالعاب الخاصة نشأت العاب محلية ، واخرى تقام في مناسبات معينة عقب وفاة بطل ، او نجاح مشروع عام عظيم الاهمية . بعد ذلك نشأت

الالعاب البلدية التي يمثل المتبارون فيها طوائف مختلفة داخل واحدة من دويلات المدن . ومن هذا النوع الالعاب الجامعة الاثينية التي تقام كل اربع سنوات ، والتي انشأها بيزيستراتوس عام ٥٦٦ قبل الميلاد . كان غالبية المشاركين فيها من مقاطعة أتيكا ، الا انها كانت ترحب ايضا بمن يريد المشاركة فيها من خارج أتيكا . وكانت هذه الالعاب تشتمل ، بالاضافة الى الالعاب الرياضية المألوفة ، على سباق العربات وسباق المشاعل ، وسباق التجديف ، ومباريات موسيقية في الغناء والعزف على القيثارة والمزمار والناي ، والرقص . والقاء الشعر . الخ . وكان كل قسم من أقسام أتيكا العشرة يمثل بفريق يتكون من أربعة وعشرين عضواً ، وكانت الجائزة التي تسمى جائزة « الرجولة الباهرة » تمنح للفريق الذي يترك اعظم الاثر في نفوس النظارة .

وفي عام ٧٧٦ قبل الميلاد اقيمت اول مباراة جامعة في اولومبيا ، جرت العادة على مواصلة اقامتها مرة كل اربع سنوات . ولم يمض قرن على اقامتها أول مرة حتى اصبح يشترك فيها لاعبون من جميع بلاد اليونان . ومع مرور الايام أصبح عيد زيوس يوماً مقدساً بالنسبة لجميع الدويلات اليونانية ، وكان الشهر الذي يقع فيه هذا العيد شهراً حراماً يتهاذن فيه المتحاربون في كل بلاد اليونان ، وتقرض فيه غرامات على كل دولة يونانية يلحق في ارضها اذى باي قادم الى هذه الالعاب . ولم يمتنع عن دفع مثل هذه الغرامة فيليب المقدوني نفسه عندما سرق بعض جنوده مال اثيني كان في طريقه الى اولومبيا .

لم يكن يسمح لغير اليونان الاحرار بالاشتراك في مباريات الالعاب الاولمبية . وكان المتبارون يختارون بعد اختبارات محلية وبلدية يستبعد خلالها غير الاثنيين ، ثم يدربون بعدها عشرة شهور كاملة تدريباً صارماً على ايدي مدلكين محترفين ، ورياضيين متخصصين . فاذا جاءوا الى اولومبيا اختبرهم موظفون متخصصون واقسموا ان يراعوا جميع قوانين الالعاب .

على ان اهم العاب هذه المباريات جميعاً ، ما يطلق عليه اسم المباريات الخمس ، وهي : الطفر العريض ، حيث كان اللاعب يمسك بيديه ثقليْن شبيهين

يكتل الحديد المستديرة ويقفز بهما من وضع معين ، واللعبة الثانية هي قذف القرص ، والثالثة هي قذف الحربة او الرمح ، والرابعة هي الجري السريع داخل الملعب نفسه ولمسافة قصيرة ، والخامسة هي المصارعة ، وهي اللعبة المحببة الى نفوس اليونان . وهناك العاب اخرى في الجري لمسافات طويلة ، وسباق مسلح يحمل كل عداء فيه ترساً . وتضمن الملعب الذى كانت تجري فيه المسابقات مضماراً لسباق الخيل ، كان يشترك فيه النساء والرجال على حد سواء . وكانت الجائزة تمنح لصاحب الجواد . وقد يكرم الجواد الفائز بان يقام له تمثال كجائزة . واخيراً كانت السباقات تختتم بسباق المركبات التي يجر كلا منها جوادان او أربعة جياد .

واذا ما انتهت المباريات وزعت الجوائز على الفائزين ، فلف كل منهم عصابة من الصوف حول رأسه ، ثم وضع المحكمون على هذه العصابة اكليلاً من اغصان الزيتون البري ، ونادى مناد باسماء الظافرين واسماء مدتهم . وكان هذا الاكليل النباتي هو الجائزة الوحيدة التي تمنح في الالعاب الاولمبية . ولقد بلغ من حرص اليونان على هذه الالعاب ان الغزو الفارسي في النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد لم يحل بينهم وبين اقامتها .

لقد دأب عدد من المدن اليونانية على تكريم الفائزين من لاعبيها بان منحتهم جوائز مالية كبيرة وحشت الشعراء على التغني بفوزهم باشعار كانت تلحن ليغنيها جماعة من الغلمان في المواكب التي تخرج لاستقبالهم ، كما كانت تدفع الاموال للمثاليين ليخلدوا ذكراهم بالتمائيل البروزية او الحجرية . وهكذا لعبت الرياضة دوراً ملموساً في تنشيط الحركة الفنية . وعن دور الرياضة والالعاب الدورية في تنشيط الحركة الفنية يقول ديورانت : « ان الكمال الجسمي الذي بلغه الرياضيون البارعون في الالعاب جميعها في القرن السادس قبل الميلاد هو الذى اوحى الى اليونان بالمثل الاعلى في نحت التماثيل ... » وقد اتاحت العاب العراة في مضامير الالعاب ، وفي أثناء الاعياد للمثال فرصاً لدراسة جسم الانسان في جميع أشكاله واطواره ، فاضحت الامة هي نفسها نماذج

لفنانها على غير علم منها ، وتعاونت الالعب الرياضية اليونانية مع الدين اليوناني على ايجاد الفن اليوناني» (٢) .

وفي هذه الفترة صيغت الملامح الاساسية للفن التشكلي عند الاغريق ، كما ظهرت اهم الطرز المعمارية . وتطور فن النحت وفن الرسم . اما هياكل القرن السابع قبل الميلاد فكافت بناياتها مستطيلة الشكل وقائمة الزوايا ، تقتصر الى الرشاقة بحيث تبدو جائمة على الارض ، وطويلة أكثر مما يجب ، وتحيط بها صفوف كثيفة من الاعمدة سقطت بسقوف منحدرين . ولقد شاع في هذا العهد نموذجان من العمارة : الاول ، النموذج الدوري الذي يوجي بالتجهم والصرامة وعدم الخفة ، أما الثاني - وهو الايوني - فيمتاز بقدر أكبر من الاناقة .

وفي هذه الفترة يتطور فن النحت التزييني Decorative اما التماثيل فتقتصر الى الحركة ، والوضعيات Poses متكلفة وقلقة . ولم يكن الفنان مؤهلاً للتعبير عن حركة الجسم البشري ، والوجوه تشع بابتسامة « عتيقة » . لقد عبرت اعمال النحت عن هدوء العالم الداخلي وقوته ، وفي هذا الوقت تتم صياغة نموذج الانسان الرائع والكمال الرجولة .

ان فناني القسم الايوني من اليونان هم اول من التفت الى اهمية الثياب كعنصر من عناصر فن النحت . أما فنانو مصر والعراق - وهم اساتذة اليونان في هذا الميدان الفني وغيره من ميادين الحضارة الواسعة - فقد جعلوا الثياب تلتصق بالجسم ، وهي ليست أكثر من مئزر يخفي الجسم البشري . اما الفنان اليوناني فقد استغل ثنانياً الملابس ، والثياب بصورة عامة للكشف عن مصدر الجمال الاول وطرازه ، ونعني الجسم البشري الصحيح والسليم . ومع ذلك فقد بقي تأثير تقاليد

٢ - راجع : « قصة الحضارة » : تأليف . ول ديورانت ، ترجمة محمد بدران ، المجلد السادس ، لجنة التأليف والنشر والترجمة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ١٩٦٩ ، ص ٣٩٥

فن النحت الشرقي ظاهراً على النحت اليوناني فترة طويلة نسبياً • وفي اواخر العهد بدأ الجمود العتيق الذي كان يلزم فن النحت ، كما اسلفنا ، يزول تدريجياً ، واختفت نهائياً تلك القاعدة من قواعد فن النحت ، التي كانت تلزم الفنان المصري ان يجعل نحت التماثيل مواجهة لناظرها ، واخذت الساقان تتحركان ، والذراعان يبتعدان عن الجانبيين ، واليدين تنفتحان ، والوجه ينم عن الاحساس والاخلاق ، والجسم ينثني ويتخذ أوضاعاً مختلفة تكشف عن دراسات جديدة في التشريح والحركة • وهكذا تحرر الفن اليوناني من تقاليد الفن الشرقي واصبح فناً خالصاً •

يعتقد المؤرخون ان الغزو الدوري لبلاد اليونان كان له تأثير سلبي على الحركة الفنية ، وخصوصاً فن الفخار • فليس في الجرار الضخمة التي يمتاز بها هذا العصر ما يمت بصلة الى الجمال • ويكاد نقشها ان يكون وحدات هندسية الشكل او خطوطاً متقاطعة او افقية متوازية تتكرر دائماً • وحتى رسوم البشر كانت رسوماً هندسية جامدة • وفي نهاية القرن الثامن بداية السابع اخذت تظهر على جدران الفخار - بتاثير الفن الشرقي - صور بشرية تمتاز بقدر اكبر من الحيوية ، وظهرت في الصور مناظر طبيعية ، وصور حيوانات تدب فيها الحركة وحلت الزخارف الشرقية محل الاشكال الهندسية الجامدة •

وفي نهاية هذا العهد حل عصر مليء بالتجارب غمرت فيه السوق بأشكال متعددة ومتنوعة من الصناعات الخزفية المختلفة باختلاف المدن : فمن مزهريات حمراء (ميليتس) ، الى مصنوعات مرمرية (ساموس) ، الى آنية وزجاج نصف شفاف (نقراطس) ، الى قوارير عطور دقيقة الصنع وباريق ذات رسوم متقنة وانيقة (كورنث) • الخ • وقامت بين صناع الخزف في المدن المختلفة منافسة قوية ، وكانت كل مدينة تجد من يسأل عن مصنوعاتها في مختلف الثغور المطلة على البحر الابيض المتوسط • وفي ائينة اكتشفوا طرقاً جديدة للحفر والتلوين ، وابتكروا كثيراً من الاشكال الجديدة الاصلية ،

وبذلك تحرروا من تأثير أساتذتهم الشرقيين ، وقامت في أئينة مدرسة عظيمة ذات تقاليد ثابتة ، ثم اصبحت صناعة الخزف احدى الصناعات الكبرى في المدينة .

لقد عرفت المدن الايونية ، هذا الجزء الاكثر تطوراً في بلاد الاغريق خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ، تطوراً ملحوظاً في العلوم الرياضية والطبيعية ، رغم ان تمايز العلوم من بعضها لم يتم قبل القرن الرابع قبل الميلاد . لقد حصل كل ذلك تحت ضغط الحاجة التي تترتبت على تطور الانتاج الحرفي ، والزراعي ، وازدهار التجارة .

لقد اصطرع داخل الفلسفة اليونانية منذ البداية تياران متمايزان : الاول يتسم بالنزعة المادية ، اما الثاني فيتسم بنزعة صوفية مثالية غامضة . ان محاولة تعميم الخبرات والمعلومات المستقاة من العالم المحيط ، قادت الى ظهور التيار الاول الذي اتسم في مراحله المبكرة بطبيعته المادية والجدلية البدائية Primordial . فمراقبة العالم هي التي قادت مؤسسي هذا التيار الفلسفي الى تبني الفكرة القائلة بمادية العالم الذي يحيط بهم ، والى الاعتقاد بوجود علاقة عامة بين جميع الظواهر . لقد ارتبطت تصورات الماديين الاوائل ارتباطاً وثيقاً بوجهات نظرهم في ميدان العلوم الطبيعية . ولذلك فقد كانت النعمة السائدة في هذه الفلسفة هي نعمة عقلية .

يعتبر طاليس ، الذي يعتقد انه ولد في ميليتس عام ٦٤٠ قبل الميلاد من ابوين فينيقيين ، وتلقى تعليمه في مصر وبلاد الشرق الادنى ، نقول يعتبر هذا الفيلسوف مؤسس المدرسة الفلسفية للماديين الايونيين . واليه يعزى ادخال العلوم الرياضية والفلكية الى بلاد اليونان . كما يروى انه تنبأ بكسوف الشمس في الثامن والعشرين من مايس عام ٥٨٥ قبل الميلاد . ويعزو المؤرخون المحدثون هذا النجاح في التنبؤ الذي ادهش بلاد ايونيا باجمعها ، الى استفادة طاليس من السجلات المصرية والحسابات الفلكية البابلية . وطور علما شبيها

بعلم المثلثات ، واستطاع تحديد ارتفاع الاهرامات عن طريق قياس ظلها الذي تلقيه على الارض ساعة يكون منها ظل الانسان مساوياً لطول قامته • واليه يعزى كذلك ادخال علم الهندسة - الذي يبدو أنه أولع به كثيراً أيام دراسته في مصر وبلاد للشرق الادنى الى بلاد اليونان ، وشرح نظرياته التي جمعها اقليدس من بعد •

لقد جعل طاليس الماء المبدأ الاول لجميع الاشياء ، وشكلها الاصلي ومصيرها النهائي والاهم من ذلك ارجاعه الاشياء كلها الى اصل واحد ، ويعتقد ديورانت ان هذا القول يعتبر اول قول بوحدة المادة في التأريخ المدون كله • ويقول طاليس أيضاً : إن كل جزء في العالم حي ، وان المادة والحياة وحدة لا ينفصل احد جزأها عن الآخر ، وان القوة الحيوية تتغير صورتها ولكنها لا تموت ابداً •

لقد طور انكسمندر ، الذي يعتبر من المع تلامذة طاليس ، مفهوم استاذة حول وحدة أساس العالم • يقول انكسمندر (٦١١ - ٥٤٩ قبل الميلاد) إن المبدأ الاول كان لانهاية غير محدودة ، واسعة الارعاء ، ليست لها صفات خاصة ، ولكنها تنمو وتتطور بما فيها من قوى ذاتية ، حتى نشأت منها جميع حقائق الكون المختلفة • ومن هذه اللانهاية التي لخواص لها تولد العوالم الجديدة في تتابع لا ينقطع ابداً •

ومما قاله انكسمندر في ميدان الفلك ان الارض اسطوانة معلقة بغير شيء في وسط الكون ، لا يمسكها الا وجودها على ابعاد متساوية من جميع الاشياء • وصنع في اسبارطة مزولة - Gnomon - يعتقد المؤرخون انه قلد فيها نماذج بابلية - أظهر بواسطتها حركة الكواكب ، وميل الفلك ، وتعاقب الاقلايين والاعتدالين والفصول •

اما انكسينيز ، الذي تعاون مع استاذة في تطوير فلسفة طاليس ، فقد أضاف بان الهواء هو المبدأ الاول لكل الاشياء في الكون • ومن الهواء تنشأ جميع العناصر الاخرى بالتلطيف (اي تقليل الكثافة) وبه تحدث النار ،

وبالتكثيف ، وبه تحدث على التوالي : الرياح والسحب والماء والارض
والحجارة •

لقد حققت الفلسفة الايونية تطوراً كبيراً من خلال اعمال الفيلسوف
هرقليطس الافسوسي (حوالي عام ٤٤٤ قبل الميلاد • اما تأريخ وفاته فغير
معروف) • انه مؤسس علم الديالكتيك ، وكان يتوق كغيره من الفلاسفة
للكشف عن الواحد المستتر وراء الكثرة ، وعن نظام وسط ما يسود العالم
من زحام وفوضى وكثرة • كما قال : « إن الاشياء كلها وحدة » • لقد قال
بفكرة صيرورة العالم (اي حالة التغير المستمرة) ، لا كينونته (اي حالة
الثبات والجمود) • ومن اقواله المشهورة بهذا الصدد « إن هذا العالم ••
كان منذ الازل ، وهو كائن وسيبقى الى الابد كالنار المتأججة » • وليس ثمة
حالة تبقى على حالها دون ان تتغير ، حتى في اقصر اللحظات ، فكل شيء دائم
الخروج عن حاله التي هو عليها ، صائر الى ما سيكون عليه • ويلقى ديورانت
على ذلك قائلاً : « وتلك حال جديدة من حالات الفلسفة تلقى من هرقليطس
عناية وتوكيداً ، فهو لا يقتصر •• على السؤال عن ماهية الاشياء في
حاضرها •• بل يسأل عن الطريقة التي ادت بها الى ما هي عليه » • ومن
اقواله التي تتمتع بشهرة واسعة : « إنك لا تنزل النهر مرتين ، لان مياهها اخرى
لا تنفك تجري اليك » •

والعنصر الثالث في فلسفة هرقليطس بعد عنصري : النار والتغير ، هو
وحدة الازداد ، واعتماد المتناقضات على بعضها • يقول هرقليطس : « الله
هو الليل والنهار ، والشتاء والصيف ، والحرب والسلم ، والتخمة والجوع » ،
« والخير والشرير شيء واحد ، وكذلك الخير والشر » ، و « الحياة والموت
شيء واحد وكذلك اليقظة والنوم ، والشباب والشيخوخة » ، و « انهم
لا يفهمون كيف يتفق مع نفسه ما يختلف مع نفسه • وهنا يكون تطابق
التوترات المتضادة ، كتطابق قوس الرامي ووتر القيثارة » و « في النزاع
القائم بين كائن حي وكائن حي •••• وبين جيل وجيل ، وبين طبقة وطبقة ،

وبين امة وامة ، فكرة وفكرة ، وعقيدة وعقيدة ، تكون الاضداد المحتربة هي اللحمة والسدى على نول الحياة ، تعمل كل منها لغاية تناقض التي تعمل لها الاخرى لتنتج وحدة الكل غير المتطورة واتفاقه المخبوء » .
اما التيار الاخر داخل الفلسفة اليونانية ، الذي يتسم بالصوفية والغموض ، فتمثله فلسفة فيثاغورس الكروتوني ، والمدرسة الاليائية ويعتبر هذا التيار نقيضا للتيار الاول المادي .

فقد اكد فيثاغورس (حوالي ٥٨٠ - ٥٠٠ قبل الميلاد) ، مثلما اكد تلامذته من بعده ، ان العدد هو الجوهر الحقيقي للاشياء . يقول ديورانت مؤلف « قصة الحضارة » . « بينما كان طاليس وغيره من الميلتيين يبحثون عن اصل ما في الموسيقى من علاقات ونتائج متتالية عديدة منتظمة ، وبعد ان افترض وجود هذه العلاقات والنتائج المتتالية في الكواكب نفسها ، قفز قفزة الفلاسفة نحو الوحدة ، واعلن ان هذه العلاقات والنتائج المتتالية العددية المنتظمة توجد في كل مكان ، وان العامل الجوهرى في كل شيء هو العدد » (٣) . ولقد شعر فيثاغورس ان النواحي الاساسية الخالدة لاي شيء هو ما بين اجزائه من علاقة عددية . وهكذا انطلقت صوفية فيثاغورس ، كما يقول ديورانت التي استقاها من مصر وبلاد الشرق الادنى حرة لا تلوى على شيء .

وفي ميدان السياسة كانت فلسفة فيثاغورس كفلسفة افلاطون الذي جاء بعده بمائة عام ، ارسقراطية النزعة . وعلى مستوى التطبيق العملي لهذه الافكار نجد اتباع فيثاغورس منحازين الى جانب الاشراف انحيازاً أثار عليهم اتباع حزب الشعب في كروتونا فاندفعوا في ثورة غاضبة واحرقوا البيت الذى كان الفيثاغوريون مجتمعين فيه وقتلوا طائفة منهم ، وأخرجوا الباقين من المدينة .

٣ - راجع : « قصة الحضارة » . تأليف : ول ديورانت . ترجمة : محمد بدران ، المجلد ٦ . لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٩ ، ص ٢٩٨ - ٢٩٩ .

وقبل ان نختتم حديثنا عن حضارة اليونان في العهد القديم ، لابد من كلمة ، ولو مختصرة جداً ، عن المدرسة الاليائية في الفلسفة ، نظراً لاهمية هذه المدرسة الفلسفية ، الكبيرة بالنسبة لمصير الفكر الفلسفي العالمي ، خصوصاً المثالي منه ، ابتداء بافلاطون وانتهاء بهيجل .

حوالي عام ٥١٠ قبل الميلاد حل زونفانيز الكلوفوني في إليا Elea
كما كتبها افلاطون ، او قلياً Velia كما كتبها الرومان ، وهناك أنشأ
مدرسته الفلسفية الاليائية .

يروى عن زونفانيز انه كان ذا شخصية فذة ، كثير الابتكار ، محباً للتطواف ، كثير الاعداء . ومن اعدائه فيثاغورس رغم نزعة المثالية في الفلسفة الشبيهة بنزعة هو . كان يسخر بالخرافات ، ويندد باولئك الذين يعزون الى الالهة من الاعمال ما يحط من قدر حتى الادميين ويجللهم بالخزي والعار . ولذلك نجده يقول : « لم يوجد في العالم كله ، ولن يوجد فيه ، رجل ذو علم اكيد عن الالهة فالادميون يتصورون ان الالهة يولدون ، ويلبسون الثياب ، وان لهم اصواتا وصوراً كاصوات الادميين وصورهم . ولو كان للثيران والآساد ايد مثلنا ، وكان في وسعها ان ترسم وتصنع صوراً كما يفعل الادميون ، لرسمت لالهتها صوراً وصنعت لها تماثيل على صورتها هي . ولو استطاعت الخيل لصورت آلهتها في صورتها ولصورت الثيران آلهتها في صورة الثيران . والاحباش ، يصورون آلهتهم سودا فطس الانوف ، والتراقيون يصورون آلهتهم زرق العيون حمر الشعر الا ان ثمة الها واحدا يعلمو على الالهة والبشر ، لا يشبه الادميين في صورته ولا في عقله ، فهو كله يرى ، وكله يفكر ، وكله يسمع ، وهو يسيطر من غير نصب على الاشياء كلها بقوة عقله » .

لقد وحد زونفانيز بين هذا الاله والكون ، كما قال إن الاشياء كلها ، والناس ايضاً ، مخلوقون من الطين والماء حسب قوانين طبيعية ، وان الماء كان

في يوم من الايام يغطي الارض باجمعها * * وقد يغطيها كلها يوماً ما في المستقبل * .
يبد أن كل ما يحدث في التاريخ من تغير ، وكل ما يحدث في الاشياء من فرقة
وانقسام ، ليس الا ظواهر سطحية ، وان وراء هذا الزحام وهذا الاختلاف
في الصور والاشكال ، وحدة لا تتبدل ابدأ هي حقيقة العلم الباطنة الداخلية * .
ومن هذه البداية - كما يؤكد ديورانت - سار پرمينيدس الاليائي تلميذ
زنوفانيز الى الفلسفة المثالية التي كان لها اكبر الاثر في تشكيل تفكير افلاطون
والافلاطونيين طوال العصر القديم ، وتفكير اوربا الذي دام الى يومنا هذا * .

والى القرن السادس قبل الميلاد ينسب ايضا الانتقال بفن التمثيل من
تقديم مشاهد صامتة تعتمد على الاشارة والايماة ، او تقديم طقوس دينية
بحت ، الى تقديم مشاهد مسرحية أو مسرحيات من نوع ما ناطقة وذات
موضوعات دينوية * . الا اننا نفضل ارجاء الحديث مفصلاً عن ذلك لحين
الكلام عن فن التمثيل ونشأته في المكان المناسب من هذا الكتاب * .

خامسا : العهد الكلاسيكي

ترتبط كل انجازات أئينة العظيمة في ميادين الحضارة والثقافة خلال
هذا العهد (القرن الخامس والرابع قبل الميلاد) باسم واحد من المع زعمائها
السياسيين ، واعني به بريكليس الذي ظل الاثينيون ينتخبونه واحداً من
القادة العشرة طوال ثلاثين عاماً (من ٤٦٧ الى ٤٣٨) باستثناء فترات قصيرة * .
لقد توافق بلوغ الحضارة الاثينية قمة مجدها مع بلوغ النظام الديمقراطي
فيها ، على ايام زعيمها بريكليس ، قمة تطوره وكماله * .

ومن اصلاحات بريكليس أنه وسع في عهده من سلطة الشعب عندما
خصص اجوراً للقضاة ، تدفع لهم عن كل جلسة يعقدونها * وبذلك مكن
ابناء الطبقات الفقيرة من مزاوله هذه السلطة المهمة من ناحية ، ومن الناحية
الاخرى كان قد حد ، بهذا الاجراء ، من استغلال الاغنياء لهذه السلطة ،
عندما كانت مزاولتها وقفا عليهم بحكم مجانيتها * . كذلك مكن المواطنين

الفقراء من مشاهدة العروض المسرحية بأن خصص لكل مواطن ما يكفي من المال يدفعه اجراً لدخول المسارح ومشاهدة المسرحيات التي كانت تعرض فيها ، وكان هدفه من ذلك العمل على رفع المستوى العقلي للناخبين بدون استثناء . وجرّد الاركونين وكبار الموظفين من سلطاتهم القضائية ، واناطها بالمحاكم الشعبية ، وبذلك جعل من منصب الاركونين مجرد منصب اداري . ووسع في عام ٤٥٧ (ق.م.م) من حق الترشيح لمنصب الاركونية حتى شمل الطبقة الثالثة من المواطنين الزوجيتاي Zeugitai بعد ان كان وقفا على أبناء الطبقات الغنية . واخيراً عم هذا الحق ليشمل حتى ابناء الطبقة الرابعة – الثنتين – تقديراً لدورهم في الدفاع عن اثينة في وجه الغزو الفارسي . وانش الحياة الاقتصادية فزاد من دخل المواطنين بأن شجع المشاريع العمرانية والصناعية ، واحاط اثينة ومراقها بأسوار طويلة تحميها من جهة البر .

ومع ان اسبارطة قامت ، بتحرير من الحزب الاوليجاركي ، بمهاجمة اثينة ، الا ان ذلك لم يشغل بريكلليس عن وضع برنامج ضخم كان يهدف من وراء ذلك الى جعل اثينة المركز الثقافي لعموم بلاد اليونان ، كما مضى قدما في اعادة بناء الهياكل التي خربها الفرس .

ان مشاغبات الحزب الاوليجاركي ، ومحاولاتهم المتكررة للتلاعب بعواطف الشعب وخداعه ، لم تشغل بريكلليس عن اقامة اوثق الصلات مع الفنانين ، والفلاسفة ، والادباء ورعايتهم ، فضلا عن تشجيع الحركة المسرحية . وهكذا أصبح في مقدور اثينة ان تشهد في عهده ذروة حياة اليونان في جميع نواحيها السياسية ، والفنية ، والعلمية والفلسفية ، والادبية ، والدينية .

لقد عرف العهد الكلاسيكي ازدهار عرفته دويلات المدن الاغريقية ، واروع نهوض لحضارة اليونان . لقد فقدت أيونيا – بعد ان وقعت تحت نير الاحتلال الفارسي – دورها القيادي . اما في دويلات المدن الواقعة في شبه جزيرة البلقان ، خصوصا في اثينة ، فقد انتصر النظام الديمقراطي الذي وسع

من إمكان الصراع الفكري ، وزاد في أهمية العلم والفن في ميدان تربية
المواطن الصالح .

وفي القرن الخامس والرابع قبل الميلاد تمكن الاغريقي من معالجة كل
العناصر الاولية للهندسة تقريبا . وكانت قد طرحت ، لأول مرة ، فكرة تقول
إن المجاميع المنتهية في الصغر تعطي مقادير محددة وقابلة للقياس . اما ميتون
الاثيني (منتصف القرن الخامس قبل الميلاد) فقد طبق بالاستناد الى مراقباته
الفلكية تقويماً ، ومهد لتطوير علم الفلك في المستقبل . واصبح للطب أساس
نظري بفضل ابحاث مدرسة ابقراط (حوالي ٤٦٠ - ٣٧٧ قبل الميلاد) الذي
طور نظاما علاجيا بالاستناد الى مراقبته للمريض ، وترك لنا وصفا للعديد من
الامراض ، وللعمليات الجراحية وغيرها من الطرق العلاجية .

لقد بقيت مشكلة المادة تشغل الحيز الرئيسى من اهتمام العلماء والفلاسفة
ومع ان العلم الاغريقي ما يزال يحمل طابعا تأمليا كالسابق ، وان العديد من
النظريات ليست لها اية علاقة تربطها بالخبرة العملية ، فان مادي القرن الخامس
لم يعد يقنعهم تصور المادة على انها شيء ما موحد وغير قابل للتجزئة . لقد جد
الفلاسفة بالبحث عن طرق لتحليل العالم الذى يحيط بهم ، ولتحديد العناصر
الاولية للمادة . ولقد خطا خطوة هامة الى الامام انا كساغور (حوالي ٥٠٠ -
٤٢٨ قبل الميلاد) صديق بريكلليس ، والذي هاجر الى اثينة ، وذلك عندما اعتبر
الاجزاء الصغيرة جدا الموحدة الجوهر و « بذور » الاشياء ، التي يؤدي
اتحادها الى هذا التنوع في العالم ، اعتبر هذه الاجزاء اساس كل الاشياء
الموجودة في العالم .

لقد رأى امبدوكليس الصقلي (حوالي ٤٩٠ - ٤٣٠ قبل الميلاد) ان
المادة تتألف من اربعة « عناصر » هي : « الهواء » و « الماء » و « التراب » ،
و « النار » تحركها جميعا قوتا الحب والكراهية . والى امبدوكليس يعود
الفضل في تكوين نظرية نشوء العالم وتطور الكائنات الحية . لقد اقترض
امبدوكليس ان الارض قد عاش عليها في المراحل المبكرة مختلف الكائنات

البشعة التي لم تكن معدة بصورة جيدة للحياة ، ولكن بفضل مبدأ الانتخاب الطبيعي استطاعت ان تحافظ على الحياة فقط تلك الكائنات التي ظهر صدفة ان بناءها العضوي اكثر ملاءمة لمتطلبات الحياة نفسها .

لقد تمثلت قمة الفلسفة الاغريقية المادية في اعمال ديمقريطس (حوالي ٤٦٠-٣٧٠ قبل الميلاد) الفيلسوف والمربي الطبيعي البارز . لقد ادخل الى العلم مفهوم الذرة ، هذا الجزيء الموحد الجوهر بصورة نوعية . وبذلك وضع بداية لعلم الذرة . ان حركة العالم في راي ديمقريطس مشروطة بصرامة ، وان القوانين التي تتحكم بها قابلة للادراك . لقد وضع نظرية الادراك البشري الذي يعتمد على الحواس والنشاط العقلي الذي يكملها . ان دراسات ديمقريطس القائلة أن ليس هناك في العالم سوى الذرات والفراغ لم تبق مكانا للتصورات الخرافية حول العالم . كما صاغ أيضا المعايير الاخلاقية ، مؤكداً أن الاعمال التي تخص الدولة يجب تفضيلها على الشخصية منها ، وان الفقر في دولة ديمقراطية يجب ان يفضل على الغنى في دولة ملكية .

وفي وقت آخر قام ابيقور الفيلسوف (٣٤١-٢٧٠ قبل الميلاد) بتطوير مفاهيم ديمقريطس .

وفي الطرف المقابل للخط الفلسفي المادي (خط ديمقريطس) يتطور في بلاد اليونان خط فلسفي آخر ، مثالي في جوهره . فقد رفض جماعة من الفلاسفة الذين اخذوا يعرفون فيما بعد باسم « السفسطائيين » اي الحكماء ، القول بالوجود الموضوعي للحقيقة ، مؤكدة ان « الانسان هو المعيار لكل الاشياء » (پروتاغورس) ولقد اصبحت هذه الاراء مصدرا للمثالية الذاتية .

اما الاتجاه المثالي الآخر فيتمثل بتعاليم سقراط (حوالي ٤٦٩ - ٣٩٩ قبل الميلاد) التي طورت وسجلت من بعد من قبل تلميذه افلاطون (حوالي ٤٢٧-٣٤٨ قبل الميلاد) . لقد كان ظهور الاتجاه المثالي الافلاطوني مشروطا بالازمة الحادة التي حاقت بنظام دويلة المدينة . لقد اعتبر افلاطون العالم

المادي تجسيدا ناقصا لعالم الافكار الخالدة والثابتة ، والتي يستحيل ادراكها بواسطة الحواس . لقد حاول افلاطون ، المنحاز الى جانب الارستقراطية ، ان يصور في كتابه « الدولة » بناء اجتماعيا مثاليا يسيره الناس « الممتازون » من حيث نسبهم وتعليمهم .

لقد كافحت الاكاديمية (المدرسة الفلسفية) التي أسسها افلاطون في أثينة (حوالي عام ٣٨٧ قبل الميلاد) ضد الفلاسفة الماديين وحطمت اعمال ديمقريطس ، ومن ايده من المفكرين . اما تلميذ افلاطون الذي استطاع أن يفلت من ربكة افكار الاكاديمية فهو ارسطو ، هذا المصنف العظيم للعلوم الفلسفية والطبيعية ، وانسكلوبيدي العصور القديمة . لقد اقترب ارسطو في بعض المسائل من الاتجاه المادي ، وذلك في معرض انتقاده لافلاطون . ويستند منطقته الى الاعتراف بالوجود الموضوعي ، غير أنه بقي ضمن حدود الاتجاه المثالي عندما اخضع ما هو مادي للشكل غير المادي . لقد تمكن ارسطو بالتعاون مع تلامذة مدرسة المشائين التي أسسها في أثينة ، من تصنيف المعلومات الخاصة بتاريخ قيام الدول ، وبالاقتصاد وغيرها من فروع العلوم الانسانية . لقد واصل تلامذة ارسطو المشاؤون البحوث التي بدأها استاذهم و اضافوا اليها نتائج هامة في العلم الخاص بالطبيعة .

لقد عرف القرن الخامس قبل الميلاد أيضا ازدهار علم التاريخ . ويعتبر هيرودوتس (حوالي ٤٨٥ - حوالي ٤٢٥ قبل الميلاد) الذي هاجر الى أثينة ، أبا التاريخ بحق . فقد طرح في مؤلفه لأول مرة فكرة القانونية التاريخية . محاولا تتبعها لا من خلال تاريخ الشعوب الاغريقية حسب ، بل من خلال تاريخ الشعوب المنضوية تحت حكم الدولة الفارسية أيضا . ومع ذلك فقد تصور هيرودوتس الشرعية التاريخية مرتبطة بتدخل الالهة في شؤون الناس . لقد خطا الجيل التالي من المؤرخين خطوه هامة الى الامام . فقد رأى المؤرخ ثوكيديدس (حوالي ٤٦٠ - حوالي ٤٠٠ قبل الميلاد) مؤلف « تأريخ الحرب البيلوبونيسية » اسباب الحوادث التاريخية كامنة في الناس انفسهم ، وليس

في المعجزات، أو في تدخل القوى الخارقة • لقد محص المؤرخ بدقة كل الاخبار التي توفرت لديه ، ملتزما خلال ذلك بنظام صارم • ولهذا يعتبر ثوكيديديس بحق مؤسس النقد التاريخي ، وطريقة اعادة خلق صورة الماضي بالاستناد الى مخلفات الماضي الباقية في البنية الاجتماعية •

لقد اخذت الموسيقى تشغل مكانا داخل الحياة الاجتماعية للاغريق خلال القرن الخامس قبل الميلاد • ففي هذا الوقت دخلت دراسة الموسيقى في نظام التعليم الالزامي للاطفال • كما اصبح الغناء والعزف على الالات الموسيقية من المتطلبات الاساسية للمسابقات الرياضية والفنية • كذلك لعبت الموسيقى دورا اساسيا بالنسبة للمسرح الاغريقي • لقد كان عدد من الشعراء والمسرحيين الاغريق مؤلفين موسيقيين ايضا (اسخيلوس ، وسوفوكليس واخرون) • ما تزال مصطلحات الاغريق القدامى : « موسيقى » و « ميلودي » ، و « ريذم » ، و « هارموني » تستخدم في الدراسات والابحاث الموسيقية حتى الان •

والى القرن الخامس يعود ازدهار الفن التشكيلي الرائع بحقيقته الحياتية وانسجامة الفني • فحتى بداية القرن الخامس قبل الميلاد لم يكن ممكنا بعد التخلص من الطابع الشرطي Conditional ، والمتكلف الذي يميز فن العهد القديم • ومع ذلك فقد استطاع فن النحت Plastic خلال الربع الثاني من القرن المذكور ان يتحرر من التقيد وعدم الانطلاق ، كما اختفت منه الابتسامة « العتيقة » المشروطة •

ان الاعمال النحتية التي تزين هيكل زيوس في اولومبيا تقوم شاهداً على النهضة الجبارة التي حققها الفن في اواسط القرن الخامس قبل الميلاد • ان تماثيل الفتيان المتناسقة المثبتة في قوصرة Pediment الهيكل ، التي تقابل القنطورات Centaurs (القنطور كائن خرافي نصفه انسان ونصفه الاخر فرس) المرعبة ، هذه التماثيل تكشف عن تفوق الجمال الملهم على القوة الوحشية • ويعتبر المثال ميرون (اواسط القرن الخامس قبل الميلاد) ، مبدع

«ديسكوبول» وهي تماثيل رماة القرص المشهورة جدا ، والتي فيها بلغت عجائب اجسام الرجال غايتها ، ومجموعة « أثينا ومارسياس » وغيرها من التماثيل البرونزية ، ابرز ممثل للعهد الكلاسيكي المبكر .

واشتغل بالنحاس ايضا معاصر ميرون الاحدث سنا ، واعنى به بوليكليتس النحات من مدينة أراغوس ، الذي اسس ، من الناحية النظرية ، نظام تناسب الجسم البشري في التصوير النحتي . وحسب مفهوم بوليكليتس إن النسب الصحيحة للجسم يجب ان تخضع للحساب الرياضي على غرار إقامة منشأة معمارية . إن مقياس رأس تمثال رجالي طبيعي يجب ان يكون حسب « قانون » بوليكليتس بنسبة واحد الى سبعة من طول قامته . اما المنظر الجانبي للرأس الصحيح بشكل مثالي ، فيجب ان يقترب من المربع . بينما يجب ان يشكل الجبين مع الانف خطأ مستقيما . لقد كان تمثال دروفوروس - حامل الرمح ، كذلك تمثاله الشهير دياودومينوس - الرياضي الذي يلف رأسه بعصابة ، محاولتين من قبل هذا الفنان العظيم لتقديم نموذج فني عام للانسان المثالي .

تعتبر مجموعة الاكروبولوس في أثينة ، التي اقيمت وفق تصور فيدياس في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد ، من ابرز الاعمال الفنية للعهد الكلاسيكي . كذلك قام فيدياس مع مساعديه بصنع التماثيل التي امتلأ بها فضاء البارثانون وافريزه وقواصره ، هذه التماثيل التي كان موضوعها العام يجسد اقتصار الانسان على قوى الكون السوداء . ويعتبر فيدياس ابرز معبر عن المثل الفني الاعلى لاثينة الديمقراطية ، وذلك بالاستناد الى مبادئ الانسجام الفني . اما عملاء النحتيان العملاقان : تمثال الاله زيوس المقام في اولومبيا ، والآخر الذي يمثل الإلهة أثينا العذراء المقام داخل البارثانون فيعتبران تجسيدا لنسودجي هذين الالهين يبلغ حد الكمال الاقصى .

لقد استمرت الحركة الفنية الكلاسيكية حتى بعد هزيمة اثينة في الحروب البيلوبونيسية . غير ان الفن الكلاسيكي ، في مراحلها المتأخرة من القرن الرابع

قبل الميلاد ، تميز بجملة خصائص : كان هناك الى جانب الطلب الرسمي طلب شخصي ، حيث اخذت تقام دور سكن فخمة ، ونصب تذكارية على شرف أشخاص معينين . كما برز داخل فن النحت والرسم ميل نحو اضافة العنصر الدراماتيكي ، والكشف عن الشخصية الفردية ، والعالم الداخلي للانسان . فقد استطاع پراكسيتيلوس ، هذا النحات العظيم الذي ينتمي الى اواخر العصر الكلاسيكي (النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد) ، ان يعبر من خلال تماثيل الالهة عن سحر الجسم الانساني الحي (معروفة جداً المحاكاة الرومانية العديدة لتمثاليه : افروديت العارية في معبد كنيديوس ، وتمثال هيرميس مع ديونيسوس الوليد في معبد هيرا في اولومبيا ، على اعتبارهما نموذجاً للجمال الملهم) .

ليسيوس هو نحات بارز آخر من اواخر القرن الرابع قبل الميلاد ، وكان واحداً من فناني حاشية الاسكندر المقدوني . وقد اكتسبت النماذج التقليدية في اعماله الابداعية مضمونا جديداً . لقد صور ليسيوس الالهة والابطال متعبين ، كما حاول التعبير عن مزاجها الداخلي . لقد ترك هذا الفنان بوصفه رساماً ممتازاً عدداً من الصور الشخصية للاسكندر المقدوني .

ومنذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ظهر على الفن التشكيلي ، وغيره من ميادين الثقافة ، ، انعطاف نحو التأثيرات الخارجية ، ونحو تكرار الاساليب التي سبق العثور عليها .

اما العهد الاخير من عهود الحضارة اليونانية القديمة – الهليني ، فقد تميز بانتشار الحضارة الاغريقية ومواصلة تطورها في اصقاع الممالك التي ظهرت الى الوجود بعد تفكك وانحلال امبراطورية الاسكندر المقدوني . ولقد تميزت هذه المرحلة بالابتعاد عن الموضوعات ذات النغمة الاجتماعية .

لقد لعبت الحضارة الاغريقية دوراً ضخماً في التطور الحضاري للبشرية . وهذا ما اكد اهميتها وقيمتها الدائمة . إن مصدر التطور الكبير للحضارة الاغريقية القديمة يكمن في شعبيتها المرتبطة بالطابع الديمقراطي لدويلات المدن الاغريقية التقدمية .

المراجع التي اعتمد عليها البحث في الفصلين الاول والثاني :

- ١ - قصة الحضارة تأليف ول ديورانت ، ج ٦ ، ترجمة محمد زيدان
- ٢ - معالم تاريخ الانسانية . تأليف : هـ . ج . ويلز المجلد الثاني ، الطبعة الثالثة ، ترجمة : عبدالعزيز توفيق جاويد .
- ٣ - اسخيوخس واثينا . تأليف : جورج تومسن ، ترجمة : د . صالح جواد الكاظم .
- ٤ - الانسكلوبيديا التاريخية السوفيتية
- ٥ - الانسكلوبيديا البريطانية (بريتانيكا)

الفصل الثالث

نَشْأَةُ الْمَسْرُوحَةِ

اولا - النشاطات شبه المسرحية

المسرحية في ابسط اشكالها نشاط فني قبل اي شيء آخر • والفن نشاط ابداعي متعدد الوجوه ، مارسه الانسان لاعادة خلق الحياة بوسائل واساليب مختلفة ، وهو لذلك يعتبر شكلا من أشكال الوعي الاجتماعي ، والنشاط الانساني الذي رافق الانسان منذ اقدم العصور • ولقد تطور هذا النشاط الابداعي شكلا ومضمونا ، وذلك تبعا لتطور وعي الانسان بالعالم ، هذا التطور الذي واكب تطور حياته الاجتماعية • وبهذا الصدد يقول روجيه غاروري في كتابه « واقعية بلا ضفاف » : « كل عمل فني اصيل يعبر عن شكل للوجود الانساني في العالم » • ويقرر في مكان اخر من الكتاب نفسه حقيقة يتفق حولها عدد كبير من الباحثين حيث يقول : « إن العمل الفني يرتبط في كل مرحلة بالعمل وبالاسطورة » •

وقبل ان يتمكن الانسان من تطوير لغته الى المستوى الذي تصبح معه قادرة على استيعاب الاسطورة التي جسدت تصور ذلك الانسان للعالم الذي يحيطه ، ولكون ، عبر عنها - الاسطورة - وجسدها بواسطة الرقص • ومن هنا تأكيد باحث مثل شلدون تشيني ، وباحثون آخرون غيره ، ان الرقص يأتي « في المرتبة الاولى مباشرة بعد ما تقوم به الشعوب البدئية من الاعمال التي تضمن لها حاجياتها الضرورية المادية من طعام ومسكن • والرقص هو اقدم الرسائل التي كان الناس ينفسون بها عن افعالهم ، ومن ثمة كان الخطوة الاولى نحو التمثيل »^(١)

١ - د. نجيب : « تاريخ المسرح في ثلاثة الاف سنة » . تأليف : شلدون تشيني ، ترجمة : د. دينا نجيب ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، القاهرة عام (١٩٨٠) ، ص ١١

غير ان الرقص لم يبق دائما ذلك التنفيس العفوي عن الانفعالات ، بل أصبح في وقت ما ، بالنسبة للانسان البدائي ، تجسيدا لطقس ديني ، ذلك ان هذا الانسان اخذ يتحدث الى الهته ، ويصلي لها ويشكرها ويثني عليها بلغة الرقص . ومع ان رقصا من هذا النوع لم يصبح نشاطا مسرحيا ، لسبب بسيط هو ان العمل المسرحي يعتمد على الفعل الذي يعبر عنه بالحركة المسرحية ، ومع ذلك إن الباحث يستطيع ان يزعم ان الرقص منذ ان تحول الى طقس ديني ، تضمن أو انطوى على نواة مسرحية . ومن هنا تأكيد شلدون تشيني ان ثمة طقوسا دينية ورقصا مسرحيا في الغالب ، بل ودائما ، وذلك « حيثما وجدت الشعوب البدائية وحيثما درسنا عادات تلك الشعوب » (٢) .

لقد اقترب الانسان البدائي بالرقص خطوة باتجاه المسرح ، او النشاط المسرحي ، وذلك عندما تجاوز مجرد التعبير العفوي عن اشغال ما : فرح ، أو حزن ، أو ابتهاج ، أو احباط . الخ باتجاه التعبير بواسطة الرقص عن حدث ، كأن يحاول ان يصور لنا العقبات التي اعترضته وهو في طريقه الى الصيد ، وكيف تغلب عليها : انسانا كان ذلك ، ام وحشا مفترسا ، ام تنينا . في مثل هذه الحالة يكون الرقص أقرب الى العمل المسرحي ، لانه يتضمن قيمة يجري تشخيصها وايصالها عبر هذا التشخيص الى الجمهور . وهكذا تتوفر ، وان كان ذلك بصورة اولية ، جميع العناصر التي لا بد منها لكل عمل مسرحي . وهذه العناصر هي : فعل يجري تشخيصه ، وممثل يشخص هذا الفعل ، وجمهور يشاهد هذا التشخيص .

ومع ذلك ما نزال ، حتى في مثل هذه الحالة ، بعيدين جداً عن الدراما على اعتبارها عملا فنيا تميزه من الاعمال الفنية الاخرى جملة خصائص ذاتية ، ويشارك معها بجملة خصائص اخرى ، سنعرض لها في حينه .

ومع تعميق الوعي الديني الذي اتخذ اول الامر قالباً اسطوريا ، ازداد الطابع المسرحي المصاحب لاداء الشعائر الطقسية • ومن هنا يميل معظم الباحثين الى الاعتقاد بان المسرحية قد نشأت وتطورت عن أصل ديني ، وانها في اصولها الاولى لم تكن اكثر من وسيلة يستعان بها على مزاوله الشعائر والطقوس الدينية في مناسبات معينة •

لقد لجأت كل الشعوب ، في مراحل تطورها الاولى ، الى تصوير عاداتها ومعتقداتها بواسطة فرق اللعب او الرقص أو التمثيل أو بها مجتمعة • وكثيراً ما كانت هذه النشاطات (والتمثيل بصورة خاصة) تصاحب اشكال العمل الرئيسية • فضلا عن أن طبيعة هذه الالعب ترتبط ارتباطاً وثيقاً ، من حيث محتوياتها ومغازيها ، بمختلف جوانب النظام الاتجاري لهذا الشعب أو ذاك • نستطيع ان نلاحظ في الالعب البدائية دلائل واضحة على التفكير المادي لتلك الشعوب ، هذا التفكير الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجرى العمل ، وبمجموع المظاهر الاجتماعية لحياة الشعوب القديمة • فبالنسبة للمصريين القدماء ، مثلاً ، نجد ان اعمال التجديف والعموم بالزوارق تشغل حيزاً مهماً من احتفالاتهم باعياد (اوزيريس) • اما الاغريق فكثيراً ما مثلوا ظهور الهتهم ، خصوصاً ديونيسوس ، وذلك على ظهر احدى السفن • وبامكان الدارس ان يجد مشاهد من هذه الاحتفالات صورها الفنانون الاقدمون على مزهريات خزفية (انظر ملحق الصور في آخر الكتاب) •

يصور المنظر المثبت على مزهرية محفوظة في متحف بولون عربة على هيئة سفينة يقودها جماعة من السيلينوس ، وفي هذه العربة يجلس الاله ديونيسوس ماسكاً بمنقود غنم ، بينما يقف سيلينوس الى يمينه وآخر الى شماله وهما يعزفان على « ناي » • والى الامام من العربة تقود جماعة من السيلينوس ثوراً ، والى الخلف منها يسير طفل وسط جماعة من النسوة يحملن اللوازم الضرورية لتقديم الاضحية •

لقد كان من عادة الاثينين ، كما سنرى بعد قليل ، ان يقوموا خلال فصل الربيع من كل عام بتقديم عرض تمثيلي لموكب ظهور ديونيسيسوس كما يذهب عدد من الباحثين الى الاعتقاد بان هذه الموكب التي تصور ظهور ديونيسيسوس اصبحت ، من بعد ، النواة التي تطورت عنها المأساة . فقد كان من السهولة بمكان تغيير قناع الممثل ليحل محل ديونيسيسوس آلهة آخرون ، فإبطال ..

من بين ما توصل اليه علماء الاجناس ، نتيجة لدراساتهم ، ان الالعب التمثيلية الصامتة التي تزاولها الشعوب التي تمر بمرحلة الصيد او الرعي تعرض بصورة خاصة مختلف التفاصيل المتعلقة بنظام الانتاج القائم . اما بالنسبة لتلك الشعوب التي شرعت تزاول الاعمال الزراعية فان الالعب التمثيلية الصامتة لديها كانت تصور ، بالدرجة الاولى عملية تعاقب فصلين من فصول السنة هما : الشتاء والربيع ، هذه العملية ذات العلاقة المهمة بالنسبة للاعمال الحقلية .

لقد برهنت الدراسات المقارنة للاعياد الزراعية على العلاقة الوثيقة لهذه الاعياد بعبادة إلهي الموت والبعث في الربيع والصيف .

ففي مصر القديمة كرسّت هذه النشاطات لعبادة « اوزيريس » ولعبادة « تموز » عند البابليين ، ولعبادة « ديونيسيسوس » عند الاغريق . ولقد أشار هيرودوت المؤرخ الاغريقي الى ان كهنة مصر الفرعونية كانوا يقومون بطقوسهم الدينية في شبه عرض تمثلي يستمد موضوعه من بحث « ايزيس » عن « اوزيريس » . غير ان هذه الاشارة لم ترو تعطش الباحث الى تكوين فكرة محددة وواضحة عن هذه الظاهرة في تاريخ شعب مصر القديمة . وبقي الامر كذلك الى ان ازاحت عمليات التنقيب ، في وقت متأخر ، الستار عن نصوص تمثيلية قديمة يقع بعضها في اربعين مشهداً ، تدور حوادثها حول « ايزيس » و « اوزيريس » ، وابنهما « حورس » وعدوهم « ست » اله

الظلام • وقد ظلت تمثل الى ايام هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد • وكان هذا التمثيل يصور بحث « ايزيس » عن جثة اخيها وزوجها « اوزيريس » ، يساعدها في ذلك ابنا « حورس » الذي ينتقم من « ست » إله الظلام الذي كان مسؤولا عن موت والده • واخيرا تتمكن الام مع ابنها من اعادة « اوزيريس » الى الحياة • وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتمثيل ثلاثة ايام • وكان الموكب ينتقل من مكان الى آخر بحثا عن جثة « اوزيريس » التي قطعت اربعين قطعة • كما كانت تنشب معركة وهمية ، واحيانا حقيقية ، وذلك في كل مكان يظن ان فيه جزءاً من الجثة • وعندما يُعثر على كامل اجزاء الجثة تدخل الى الهيكل •

يذكر هيرودوت ان الاغريق اخذوا فن المسرحية عن الفراعنة الذين بقيت عندهم ضمن اطارها الديني فلم تخرج عنه • ومن مواطن الشبه ان كلاً من « اوزيريس » (عند الفراعنة) وديونيسوس (عند الاغريق) يرمز الى الخصب والنماء • واذا كان « اوزيريس » عند الفراعنة يموت على يد اله الظلام الذي يقطع جسده اجزاءً واشلاء ، فان ديونيسوس عند الاغريق هو الاخر يموت على ايدي الجبابرة - وهم آلهة العالم السفلي ، عالم الظلام - ويقطعون جسده ، ويلقون أشلاءه في مرجل يغلي ويأكلونها ، الامر الذي حمل زيوس - والد ديونيسوس - على الانتقام من الجبابرة عندما احرقهم بصواعقه ، ثم اعاد الطفل الميت الى الحياة •

ثانيا - نشأة المسرحية الاغريقية

على الرغم من قلة المعلومات المتوفرة لدينا عن بواكير الاعمال المسرحية الاولى عند الاغريق انفسهم ، فان هذه الاعمال ستمكننا اكثر من اي اعمال مسرحية لاي شعب آخر من ان نوضح ، وإن بصورة تقريبية ، تلك الظروف التي اكتنفت الالعب البدائية ، والطقوس التي تطورت عنها الاعمال الفنية الرفيعة •

يتفق معظم الباحثين ان افراد شخص واحد من بين اعضاء فرقة الغناء او الرقص ، وقيامه بقيادة بقية اعضاء الفرقة في اداء اغانيها او رقصاتها ، كان البداية الطبيعية لظهور الفن المسرحي •

يقول أرسطو : « لقد نشأت كل من المأساة والمهابة بطريقة فجأة ، وعلى غير خطة مرسومة ، ولا فكرة مدروسة ، الاولى من قادة لاغاني العنزية (الدثرام) والاخرى من اولئك الذين كانوا يقومون بقيادة اناشيد الذكورة » •

ويستخلص شلدون تشيني ، الذي يورد النص المذكور في كتابه « تاريخ المسرحية في ثلاثة الاف سنة » ، من لفظة « قادة » ، التي مر ذكرها عند ارسطو ، ان اولئك الذين كانوا يقودون المنشدين أو الراقصين اصبحوا اول الممثلين الذين يمكن تحديد شخصيتهم التمثيلية ، وذلك لان التعبير الجوهري من مجرد الرقص الجماعي او مجرد العرض الموكبي حدث حينما فصل أحد القائمين بالرقص ، أو الانشاد نفسه عن جماعة عابدي ديونيسوس ، واتخذ له شخصية غير شخصيته الاولى كراقص فقط ، او منشد فقط ، شخصية يقوم بتمثيلها •

وفي الوقت نفسه فان هذه الخطوة ، أي ظهور قائد لفرقة الغناء او الرقص ، قد مهدت لقيام ظاهرة اخرى ، أي ظهور شخصية المشعوذ والمهرج الذي يكون قادرا على ادخال المرح والانشراح في نفوس المنفرجين • وهذه الشخصية كم اهمي معروفة ، تكون اقل استعدادا للمحافظة على التوالف القاسية لمراسيم الاحتفالات التي كانت تقام تكريما للالهة •

ان خروج المسرحية عن اطار الاحتفالات والشعائر الدينية ، واهتمامها بمواضيع تبدو في الوهلة الاولى وكأنها لا علاقة لها بالدين •• هذا الخروج فتح الطريق واسعة امام تطوّر المسرحية فنيا ، لتصبح فنا أدبيا له قواعده وأصوله • ولقد ساعدت الاسطورة الاغريق - كما لم تساعد اسطورة شعبا آخر - على الخروج بالمسرحية في صورها الاولى من اطارها الديني (أي من

أطار الشعائر التي كانت تقام لغرض العبادة) • الا ان علينا الا ننسى انه لم يفصل بين الفرد الاغريقي ودينه تلك الهوة التي تفصل بين انسان ما ودينه بالنسبة للشعوب الاخرى • يقول شلدون تشيني : « لقد كانت الحياة اليونانية تقوم على دعامة من الدين الذى يعيشه الناس ويخلطون به حياتهم • • الدين الالهامي الذى ندر ان كان يصنع الشرائع او يسن القوانين ، دين الطقوس والاحتفالات لا دين الشرائع الملزمة المستوجبة للطاعة • لقد ترك هذا الدين الانسان حراً يخلق ما يشاء ، تركه كالآلهة ، ومن ثم لزم ان يكون الانسان وما يعمل شيئاً جميلاً بالضرورة » • ويختتم شلدون تشيني حديثه بالقول : « لقد كانت المسرحية ، من اول عهد اليونانيين بها الى ايام الملهاة الحديثة ، تمتاز بالدين ، وجزءاً من احتفال رسمي مقدس » (٣) •

ويكفي ان نشير الى ما جاء في « الياذة » هومروس على لسان « ديونا » بخصوص الالام التي يقاسي منها الهة الاولمب ، وذلك تعقياً على شكوى ابنتها « افروديت » من جرح اصابها به « ديوميد » • وهذا المثال يشير بوضوح الى ان البشر والالهة يققون - حسب تصور الاغريق - على قدم المساواة تقريباً • وفضلاً عن ذلك يتعين علينا ان نتذكر حقيقة اخرى هي ان الاغريق لم تكن بينهم طائفة من الكهنة كان يمكنها ، لو وجدت ، ان تحرم عليهم تصوير الالهة على شاكلة الانسان ، كما كان من الممكن كذلك ان تحول دون تطور الاساطير تطوراً حراً من حكايات دينية الى مواضيع شعرية أو أدبية بحث • ومن هنا رحابة البيئة الاسطورية عند الاغريق ، هذه الرحابة التي افردت بها بين جميع اساطير الشعوب الاخرى •

يلاحظ الباحث ، في مرحلة من مراحل تطور الديانة الاغريقية القديمة ، نميز خطين واضحين داخلها ومتقابلين : الاول يدافع عن المثال الاعلى

٣ - راجع : شلدون تشيني « تاريخ المسرح في ثلاثة الاف سنة » ، ترجمة : دريني خشبة ، المؤسسة العامة المصرية للتأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ص ٥٥

الارستقراطي ويتصل بـ « ابولو » ، اما الآخر فيدافع عن الحماسة الشعبية، عن القداس الكبير على حد تعبير جورج تومسن . وعبادة ديونيسيسوس إله الكروم والخمرة عند الاغريق يرتبط ظهور الدراما الاغريقية . كان ذكر الماعز يمثل الرمز الطوطمي للاله ديونيسيسوس ، وهذا ما يفسر ارتداء أتباعه جلود الماعز خلال ادائهم طقوس العبادة ، وادائهم الاغاني تكريما لإلههم ديونيسيسوس . وكانوا يطوفون في شوارع المدن ، او في احراج الريف يرقصون ، ويغنون لديونيسيسوس ويعبون الخمر بكميات كبيرة . وهنا يبدو احدهم وكأنه قد خرج عن طوره ، وبلغ حداً من النشوة اصبح معها مستعداً لاي تصرف غير معتاد . لقد ترتب كل ذلك على حالة التحول او اعادة التجسد التي تشكل اساس كل عمل درامي . ان حالة الانتشاء الهستيري لا تقف عند حدود المساهمين في الاحتفال ، بل تشمل جمهور المشاهدين أيضاً .

ترتبط عبادة ديونيسيسوس ارتباطاً وثيقاً بعبادة التلقين (او التدشين او التكريس) هذا الشكل الاولي والبسيط للدبابة عند الاقوام البدائيين . وتتبع طقوس التلقين من صميم عادات ومعتقدات قبيلة الصيد البدائية فافراد هذا القبيلة ذكور واثاث ، وكل جنس فيه صغار وراشدون ومسنونون . وبينما كان الشبان من الرجال قد تضاعوا بحكم سنهم بمعرفة تاريخ القبيلة وعاداتها وقوانينها ، فاصبحوا بفضل ذلك مستشاري القبيلة ومستودع اسرارها وحكمتها ، انسرف الراشدون منهم الى الاضطلاع بهنات الصيد والحرب . اما الصغار فلم يبق امامهم الا مساعدة النساء في جمع الطعام واعداده . ومن هنا كانت طقوس التلقين مهمة للاحتفال بانتقال الاجيال المتعاقبة من ابناء القبيلة من صنف الى آخر : الصغار الى راشدين ، والراشدون الى مسنين ، والمسنونون بعد الموت الى اسلاف طوطميين . وتعود الدورة من جديد عندما تعود - حسب اعتقاد الاقوام البدائية - ارواح الاسلاف الى الظهور ثانية من خلال الولادات الجديدة في القبيلة . عندما يبلغ الصغير سن

الرشد يلحق ، وذلك تمهيداً لقبوله عضواً في صنف الرجال الراشدين ، وخلال عملية التلقين ، التي يمارسها الرجال الراشدون عن طريق الرقص الصامت والايمائي ، يُعرّف الجيل الجديد من الراشدين على اسرار القبيلة وتاريخها وعاداتها ونظمها وعرفها ، كذلك يدربون ليتقنوا فنون الحرب والصيد وليعدوا - في حالات كثيرة - الى الزواج مباشرة بعد اجتيازهم اختبار التلقين هذا ، الذي كثيراً ما كان قاسياً جداً ، ومرعباً .

ان المعلومات المتوفرة لدينا عن الاختلافات الخاصة بطقس الاله ديونيسوس تعود الى وقت متأخر ، وهذا يعني انها خضعت لعمليات تهذيب وتشذيب كثيرة كانت كميّة باعدها عن طقوس التلقين المفرقة في القدم . ومع ذلك لم يكن عسيراً على الباحثين اكتشاف الكثير من الاواصر التي تربط بين طقوس عبادة ديونيسوس في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد وطقوس التلقين القديمة نفسها .

يتألف طقس تلقين البالغين من ثلاثة اقسام : الخروج بالصبي البالغ من مجتمع القبيلة الى خارج المستوطنة ، الى بيت الرجال ، او الى مكان اعد خصيصاً لهذا الغرض ، ثم وضعه تحت اختبار معين يختلف باختلاف القبيلة . فمعروف - مثلاً - ان اختبار البالغين في اسكندرية كان يتم بـ ١٢ اختباراً كبيراً عنه في أثينا ، واخيراً العودة بالصبي بعد اجتياز هذه الاختبارات بنجاح الى المجتمع وقد أصبح رجلاً . فارتد بومف حورج ترومس لليوم الأول من مهرجان ديونيسوس . يقول ترومس : « في اليوم الأول ، كان ينقل تمثال ديونيسوس من المعبد الذي حفظ فيه طوال السنة ، ويحمل الى خارج المدينة الى ضريح بالقرب من الأكاديمية على الطريق الى «الميوثيراي» . وكان يحرس التمثال الصبيان الذين بلغوا الثامنة عشرة من اعمارهم ، وهم يسرون مرتدين دروعهم ، وكان يتبعهم ركب اخاذ ، يضم حيوانات لتقديسها اضاحي ، وبنات نير متزوجات يحملن في رؤوسهن سلالاً تحتوي على ادوات

«ربانية» ، وعامة الناس رجالاً ونساءً ، مواطنين واجانب ... وفي منطقة السوق ، كان الموكب يتوقف ، بينما كانت تؤدي اغنية عند تماثيل الالهة الاثني عشر . ثم كان الموكب يتابع سيره الى الاكاديميا . وكان يوضع التمثال على مذبح منخفض ، وتنشد الترانيم تمجيداً للاله ، وتنحرج الحيوانات . وكان البارز بين هذه الحيوانات ثوراً مقدماً نيابة عن الدولة ويوصف في نقش رسمي بأنه « جدير بالاله » وكانت توجد عدة قرابين اخرى اضافة الى الثور . وكان بعضها مقدماً من الدولة ايضاً ، والاخرى نيابة عن المنظمات المدنية والمواطنين العاديين . كما كان يزود المحفلون بالبيذ . وبعد انتهاء الوليمة كانوا يستلقون على فراش من اوراق اللبلاب على الرصيف وهم يشربون ويمرحون . وعند حلول الليل كان الموكب يعود الى المدينة بالمشاعل . الا ان تمثال ديونيسيوس بدلاً من ان يعاد الى معبده ، كان يصحبه الفتيان الى المسرح ، ويوضع على مذبح وسط الاوركسترا ، كان يبقى حتى نهاية المهرجان » (٤) . وهكذا تتوفر عناصر التلقين الرئيسية الثلاثة : الخروج ، ثم الاقامة في مكان ما وممارسة الشعائر ، واخيراً العودة الى المجتمع . لاحظ ان تمثال ديونيسيوس يحرسه جماعة من الصبيان الذين بلغوا سنهم الثامنة عشرة : وهذا دليل واضح على صلة هذه الاحتفالات بطقوس التلقين القديمة . اما الايام الاخرى للمهرجان فتكرس للمباريات المسرحية .

واذا كان ارسطو يؤكد بصورة قاطعة تطور المأساة عن قصيدة ، « الديثرامبوس » (او الاغاني العنزية كما يسميها بعضهم) ، فالباحثون يتفقون على ان هذه القصيدة تطورت عن طقوس عبادة ديونيسيوس التي كانت حسبما يفترضه عدد من الباحثين - شكلاً بدائياً للسحر الزراعي قبل ان تنسب الى ديونيسيوس نفسه . يفسر ذلك ، انتشار هذه العبادة بين

٤ - راجع : جورج تومسن « سخيولوس واثينا » ترجمة : د . صالح جواد الكاظم ، منشورات وزارة الاعلام ، بغداد ١٩٧٥ ، ص ٢٢٠ - ٢٢١

الفلاحين الذين ارتبطت حياتهم بالاعمال الحقلية • ولظهور قصيدة
الديثرامبوس قصة يتفق حولها الباحثون مع اختلاف في الرواية •

قبل ان تأتي على تفاصيل دور آريون في ابتكار قصيدة الديثرامبوس
يتعين علينا ان نتذكر ان زيوس يتوجه في اغنية الجوقة من مسرحية يوريبيدس
« الباخوسيات » الى ديونيسيوس مطلقا عليه اسم « ديثرامبوس » • اما
افلاطون فانه عندما يذكر في كتابه « القوانين » قصيدة « الديثرامبوس »
يصفها بانها اغنية حول ولادة ديونيسيوس •

ينسب الاقدمون ابتكار قصيدة الديثرامبوس الى آريون ، جاء في حاشية
كتاب « الدولة » لافلاطون ما يلي : « يزعم ان آريون هو الذي ابتكر قصيدة
الديثرامبوس في كورنث • كان الثور هو جائزة الشاعر الفائز الاول في المسابقات
وجائزة الفائز الثاني دن خمر ، اما الفائز الثالث فيمنح عزاً » يبدو ان كل هذا
كان يجري خلال احتفال شبيه بذلك الذي كان يجري في مكان ما من اركاديا ،
عندما قام عدد من الرجال ، خلال فصل الشتاء ، وقد دلكوا اجسامهم بالزيت ،
يقوم جماعة بجلب ثور من القطيع وقد حملوه على اكتافهم الى ان يصلوا
معبد ديونيسيوس •

هيرودوت نفسه يؤكد اسبقية آريون في ابتكار قصيدة الديثرامبوس في
في مدينة كورنث • وبينما ينسب بندار ، في احدي قصائده ، قصيدة
الديثرامبوس الى كورنث ، ينسبها في اخرى الى مدينة « طيبة » و
« ناكسوس » ويعزو جورج تومسن هذا التناقض الى تعدد ولاءات الشاعر في
مناسبات مختلفة ، وتوضح كلمات الشاعر ارخيلوخوس : « انا اعرف ، وقد
صعقتني الخبرة ، كيف اتصدر قصيدة الديثرامبوس ، اغنية تمجيد ديونيسيوس »
توضح حالة الانتشاء والثل التي تسيطر على جماعة منشدي الديثرامبوس : هذه
الجماعة التي انفصل عنها احد اعضائها ليقودها • لقد اقيمت مثل هذه النشاطات
الكورالية خلال الاحتفالات التي أطلق عليها اسم الديونيسيوس •

وصلتنا اخبار كافية عن هذا العيد • يقول بلوتارخ المؤرخ الروماني : « لقد جرت العادة في الازمان القديمة ان يتم هذا الاحتفال ببساطة وفي جو من المرح ففي المقدمة حمل ابريق من الخمرة ، وعريشة غن • بعد ذلك قام احدهم بسحب عنزة وراه ، تبعه آخر يحمل سلة تين ، واخيراً - عضو الذكورة » • وهذا هو الموكب الذي اقيم تكريماً للاله ديونيسيوس • ويصور ارستوفانيس موكباً شبيهاً بهذا في مسرحيته « الاخارنيايون » ، حيث ينعكس بوضوح مزاج وحقيقة الديونيسيات الريفية التي تصاحب بانشاد الاغاني الفالائية (اغاني الذكورة) •

يقول ارستوفانيس : « من المناسب ان ترافق النغمات الموسيقية المختلطة ، الخاصة بقصيدة الديثرامبوس ، ديونيسيوس في عودته الظاهرة » • ومن هذا القول يستنتج جورج تومسن ، ان الديثرامبوس بدأت قصيدة موكبية تشد خلال اداء سلسلة الطقوس المتعاقبة التي عثر على اصلها في الجمعيات الديونيسية ، وفي المهرجانات الافتتاحية لمدينة ديونيسيا •

واذا كانت قصيدة الديثرامبوس - في الاصل ، مصاحبة موسيقية لموكب الجمعية الديونيسية المتوجهة لتقديم الاضحية تقرباً من الاله ديونيسيوس ، فقد كان الثور جائزة الفائز الاول من بين الشعراء الذين تنافسوا بينهم لنظم احسن قصيدة ديثرامبوس • ولم ينته دور الشاعر عند نظم القصيدة ، فقد كان مسؤولاً عن قيادة الجوقة التي تغني هذه القصيدة ، بعد ان وضع الموسيقى المناسبة لها ودرب الجوقة على ادائها •

وبعد ان اعترفت دولة أثينة على ايام ميزيتراتوس ، بالديانة الديونيسية وهي ديانة الفلاحين ، وذلك نكاية بالطبقة الارستقراطية عدوة ميزيتراتوس ، التي كانت لها ديانة اخرى تتصل بالاله ابولو ، كما مر بنا سابقاً ، نقول بعد هذا الاعتراف تحملت الدولة النفقات الضرورية لاداء قصيدة الديثرامبوس باستثناء عازف الناي •• مما حمل عدداً من الباحثين على الاعتقاد بان الشاعر

هو الذى كان يقوم - فى الاصل - بالعزف على هذه الالة ، وذلك بالاضافة الى مهماته الاخرى بحكم قيادته للجوقة •

كل هذا يدل على الدور الكبير الذى اضطلع به الشاعر فى هذا الميدان من النشاط الفنى ، وعندما تطورت قصيدة الديثرامبوس الى دراما بالمعنى الاصطلاحي الدقيق لهذه الكلمة ، بقي دور الشاعر ملموساً فى المساهمة مساهمة فعالة فى اخراج المسرحية ، وتلحين اغانيها ، بل وكذلك فى اداء ادوارها الرئيسية على خشبة المسرح فى احيان كثيرة •

ثالثاً - العروض المسرحية واعياد ديونيسيوس

لقد ارتبط النشاط المسرحي الاغريقي على امتداد تاريخه كله بالمناسبات الدينية التى كانت تقام فيها الاحتفالات تكريماً للاله ديونيسيوس • ولم تكن تلك المسرحيات التى تبارى خيرة الشعراء فى تأليفها ، واقتبل اهل اثينة بحماسة على مشاهدتها الا جزءاً من تلك الاحتفالات الدينية •

كان هناك نوعان من الاعياد الديونيسية (الديونيسيات) هي : « الديونيسيات الريفية » وكانت تقام مرتين فى كل عام : فى شهر پوسيدون (كانون الاول - كانون الثاني) ، وعيد اللينيا فى شهر گاميليون (كانون الثاني - شباط) ، اما النوع الثاني فيطلق عليه اسم « الديونيسيات المدنية » ويحتفل به فى شهر ايلاثيوليون (آذار - نيسان) • وهناك الاحتفالات التى كانت تقام فى أثينة خلال شهر اتيسيريون (شباط - آذار) مصحوبة بعروض مسرحية ، كما اقيمت فيها الولائم على ارواح الاموات ، هذه الولائم التى صاحبها اقتضاؤ دان الخمرة ، وتدشين الخمرة الجديدة بمناسبة حلول فصل الربيع • وفى اليوم الثانى من ايام العيد طاف فى المدينة اشخاص متكررون بزى الساتيروس (اتباع ديونيسيوس) ، واقاموا فيما بينهم مسابقة : فمن استطاع منهم ارتشاف القدح قبل الاخرين حصل على الاكليل الذى يتكون من اغصان اللبلاب ، بالاضافة الى زق خمر •

لقد جرت العادة ان ترسل كل مستعمرة « عضو ذكورة » من قبلها الى أثينة حيث تقام الاحتفالات الديونيسية ، اما اولئك الذين شاركوا في المواكب الفالائية (مواكب تمثيل العملية الاخصائية) فقد انشدوا الاناشيد التي كانت تمجد - خلال العصر الهليني - الارباب •

وخلال ايام العيد كان يصور ديونيسوس على عربة ، مرة بواسطة رمزه عضو الذكورة (كما كانوا يفعلون في ديلوس) ومرة اخرى بواسطة انسان بالغ في بعض الاحيان ، وصبي في احيان اخرى • ان عادة تشخيص الاله بواسطة انسان قادت اخيرا الى الربط بين طقوس الاحتفال والعرض المسرحي ووفرت تربة صالحة وغنية لتطوير مهارة الممثل •

كانت الديونيسيات المدنية تجري بتوجيه مباشر من قبل الاركون ، يساعده في ذلك عشرة من معاونين الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب • لقد استمرت هذه الاحتفالات تقام - حسبما تشير الى ذلك النقوش - حتى قيام الامبراطورية الرومانية •• لقد كانت اعياداً امتازت بالبهجة والمرح ، حتى ان المجرمين كانوا يخرجون من سجونهم خلال فترة هذه الاعياد • لقد استغرقت هذه الاحتفالات ثلاثة الى اربعة ايام • وفي القرن الرابع قبل الميلاد اصبح لهذه الاعياد تقليد ثابت ودقيق : فقد كرس اليوم الاول للدراما الساتورية (نسبة الى الساتيروس اتباع ديونيسوس الخرافين) ، واعادة عرض مأساة قديمة ، وعرض خمسة اعمال كوميدية ، وفي اليوم الثاني كان يتم عرض اربعة (أو خمسة) اعمال مأساوية جديدة ، وفي اليوم الثالث عرض خمسة (أو اربعة) اعمال مأساوية جديدة أيضاً لم يكن يدفع اجر لاعضاء جوقات هذه العروض ، فقد كانوا من المواطنين الهواة ، وكانت المساهمة فيها مدعاة للفخر •

والى جانب العروض المسرحية كانت هناك جوقات تتالف من صبيان وبالغين تقوم بانشاد قصائد الديثرامبوس • كان عدد هذه الجوقات عشرا ،

وهي تمثل القبائل العشر التي اوجدها كليشثينيس وأعاد تنظيم سكان أتيكا من خلالها كما مر بنا سابقا .

تقدم لنا مسرحية ارستوفانيس « الاخارنيانيون » صورة واضحة عن الديونيسييات الريفية ، حيث يقيم ديكوبولوس بالتعاون مع ابنته واحد عبيده احتفالا من هذا النوع . والى جانب الاعمال الكوميديّة ، كانت تعرض خلال الاحتفالات الديونيسية الريفية اعمال مسرحية مأساوية ايضا ، ولكتاب مسرحيين كبار ، كان يوريبيدس واحداً منهم .

تخبرنا مقدمات اللغويين القدامى ان مسرحيات ارستوفانيس : « الارخانيون » ، و « الفرسان » ، و « الزناير » ، « محكمة النساء » ، و « الضفادع » قدمت خلال الاحتفالات بعيد « اللينيا » (الديونيسييات الريفية) ، بينما قدمت مسرحيات الاخرى : « السحب » ، و « السلام » ، و « الطيور » خلال الاحتفال بـ « الديونيسييات المدنية » .

رابعاً - ثيسبيس وفرينيخوس رائدا فن المأساة الاغريقية

ينسب القدماء ظهور التراجيديا الى ثيسبيس ، وهو من ايكاريا الاثينية . قاله يعزي فضل ايجاد الممثل الاول الذي اخذ يتبادل الحوار مع رئيس الجوقة ، كما ينسب الى ثيسبيس وقوفه على منضدة ومن هناك كان يخاطب افراد الجوقة ورئيسيها . ومع ان هوراس ، الشاعر والناقد الروماني المعروف ، أفاد ان ثيسبيس كان يتجول مع فرقة ممثليه على عربة ، وكانوا يمثلون مسرحياتهم ، عليها وكانوا يطلون وجوههم ، عند التمثيل ، بعصير العنب ، الا ان الباحث الحديث يتردد في قبول هذه الرواية ومثيلاتها لافتقارها الى دليل مقنع . ومع ذلك اصبحت عربة ثيسبيس رمزاً للمثلين الجوالين في جميع انحاء العالم .

هناك ماثورة لدى اهل ايكاريا - التي ينتسب اليها ثيسبيس تزعم انه سكان هذه المدينة اول من اقاموا الرقص حول العنز • كما أشار بلوتارخ - عند حديثه عن حياة صولون - الى عدم رضا الاخير عن تمثيلات ثيسبيس ، بينما كانت غالبية المشاهدين تقابلها بحماسة كبيرة •

يروى ان اول عمل مسرحي يضم حواراً بين الممثل ورئيس الجوقة كان من تأليف ثيسبيس ، وقد عرض عام ٥٤٣ قبل الميلاد ، وذلك خلال الاعياد الديونيسية الكبرى التي أقامها « بيزيستراتوس » • كما يروى ان اول تراجيديا تفوز بجائزة عام ٥٣٥ قبل الميلاد ، كانت من تأليف ثيسبيس •

لقد ضاعت جميع اعمال ثيسبيس ، ولم يصلنا منها شيء والباحث لا يملك الدليل القاطع لقبول معظم ما ينسب اليه من عناوين لاعمال يفترض أنه كتبها • ومن بين أربعة أو خمسة اعمال تنسب اليه تعتبر مسرحية « مينيشيوس » الوحيدة التي استمدت موضوعها من المأثورات الخاصة بحياة ديونيسيوس • اما الاعمال الاخرى التي تنسب اليه فهي : « السيست » ، و « معركة بيليه » ، و « الكهنة » ، و « الفتيان » •

تؤكد روايات المؤرخين ان خويريلوس الاثيني تقدم باعماله المسرحية أول مرة خلال الالعاب الاولمبية للدورة المحصورة بين (٢٤٤ - ٢٢٥ قبل الميلاد) ، وانه خاض المسابقات الدرامية مع اسخيلوس منذ عام ٤٢٩ قبل الميلاد • ويؤكد المؤرخون الذين ارخوا لحياة سوفوكليس انه خاض عدداً من المسابقات المسرحية مع خويريلوس • ومع ان مثل هذه الروايات تؤكد استمرار النشاط المسرحي لخويريلوس فترة طويلة من الزمن ، الا ان الباحث يتردد في قبول الرواية التي تنسب اليه كتابة ١٦٠ مسرحية • ومن اشهر اعماله التراجيديات مسرحية « آلبا » • يدور موضوعها حول ولادة الاخيرين كيرليون وتريتيليموس • ويكرم الاثينيون ثانيهما على اعتباره مبكر فن الزراعة •

الامر الذي يرر الاعتقاد بان مسرحيات خويلوس ترتبط بالدراما التي تعنى بفلاحة الارض .

يعتبر فرينيوخوس الاثيني - في نظر الاقدمين - تلميذ ثيسبيس . يخبرنا بلوتارخ في معرض حديثه عن حياة تيميستوكليس ان فرينيوخوس فاز بجائزة التراجيديا خلال المسابقات التي اقامها تيميستوكليس . لقد احدثت مأساته « سقوط ميلتوس » التي عرضت مباشرة بعد نكبة هذه المدينة القريبة الى نفوس الاثينيين ، ضجة كبيرة . ولقد كان وقعها على نفوس المشاهدين شديدا لدرجة انهم طالبوا بايقاف العرض وبفرض غرامة مالية على مؤلفها تقدر بالف دراخما . وتضم قائمة المسرحيات التي تنسب الى فرينيوخوس مسرحية تراجيدية اخرى هي « الفينيقيات » التي تشكل مع مسرحية « سقوط ميلتوس » المآسيتين الوحيدتين اللتين تعالجان مواضيع معاصرة مهمة .

تشير احدى المقدمات القديمة التي وضعت لمسرحية أسخيلوس « الفرس » ان الاخيرة تعتبر اعادة صياغة لمأساة فرينيوخوس « الفينيقيات » . لقد افردت مآسي فرينيوخوس مكانا كبيرا لرقصات الجوقة .

لقد اقر القدامى بدور كل من فرينيوخوس وأسخيلوس في توسيع آفاق مضمون التراجيديات لدرجة لم يبق فيها ما يشير الى طقوس عبادة ديونيسيوس . ويشترك هؤلاء الرواد الثلاثة من مؤسسي فن التراجيديا الاغريقية : ثيسبيس وخويلوس وفرينيوخوس في مصير واحد ، فقد ضاعت اعمالهم جميعها ولم يصلنا منها الا تنف يسيرة .

خامسا - التراجيديا

تشكل التراجيديا احد ركبي الدراما الاساسيين منذ القرن السادس قبل الميلاد ، اما الركن الثاني للدراما فهو الكوميديا Comedy والدراما بشقيها : المأساوي والملهاوي (التراجيدي والكوميدي) نوع ادبي

قبل كل شيء الا انه تميز من انواع الادب الاخرى التي سبقته بكونه ادباً وجد من اجل ان يمثل على خشبة المسرح ، بواسطة فريق الممثلين ، وامام جمهور من المشاهدين . وهكذا تتوفر للعملية المسرحية عناصرها الاساسية الثلاثة : موضوع يجري تشخيصه ، وجماعة ممثلين تضطلع بتشخيص هذا الموضوع ، وجمهور يشاهد الممثلين وهم يشخصون هذا الموضوع على خشبة المسرح ويحكم على العملية تمشيناً او تجريحاً ، واقبالاً او اعراضاً .

والدراما Drama اصطلاحاً تطلق على هذا الادب الذي يلجأ فيه الاديبي الى « تصوير الشخصيات وهي تنشط وتعمل » ، هكذا حدد أرسطو الادب الدرامي منذ القرن الرابع قبل الميلاد في كتابه المشهور والقيم « فن الشعر » Poetica . وبهذا التحديد ميز أرسطو الادب الدرامي من الادب القصصي (الذي كان حتى أيام أرسطو ادباً ملحياً بالدرجة الاولى) بكون الاديبي القاص يلجأ الى « سرد الحادثة بانابة شخص آخر كما يفعل هومروس » ، كما ميز النوعين السابقين من الشعر الغنائي بكون الشاعر فيه « يظل هو هو لا يتغير » (٥) .

وهكذا فالدراما - سواء كانت مأساة أم ملهامة - هي تصوير للشخصيات خلال ممارستها لفعل معين . فالشخصيات تكون في حالة مزاولة للفعل . واذ كان سوفوكليس ، في نظر أرسطو ، يشبه هومروس من حيث ان كليهما يحاكى اناساً فضلاء ، فان سوفوكليس يشبه - في نظر أرسطو نفسه - أرسطوفانيس ، من زاوية أخرى تماماً ، ذلك أن كليهما يحاكى الشخصيات وهي تمارس فعلاً معيناً . ومن هنا قال قوم - والكلام هنا لأرسطو - ان هذه الاشعار - اشعار سوفوكليس وأرسطوفانيس - سمت دراما لانها تمثل اشخاصاً يمارسون الفعل (٦) (Dran) . واللفظة الاغريقية الاخيرة مصدر الفعل

٥ - راجع : أرسطو « فن الشعر Poetica » الفصل الثالث
٦ - المصدر السابق نفسه .

« عمل أو فعل (To Do) » ومنها اشتقت لفظة دراما Drama • وهكذا اقترنت هذه اللفظة – لغة واصطلاحاً – بالعمل ، بممارسة الفعل ، بالتعبير عن الارادة الانسانية متحدية أو متصدية للتحدي • ولهذا اختصر البعض معنى الدراما فقال : انها الصراع •

من المفيد والضروري لفت نظر القارئ الى ان المقصود بالصراع هنا ، هو الصراع الاجتماعي ، اي الصراع الذي ينشب بين فئات مختلفة لمجتمع واحد ، ولا علاقة له بصراع الجماعة ضد جماعة أخرى (صراع بين أمة وأمة ، او بين شعب وشعب آخر) ، ذلك ان هذا الصراع الاخير يكون من اختصاص الملحمية ، والادب القصصي عموماً : صورت «اللياذة» الصراع بين اليونان من ناحية والظرواديين من الناحية الاخرى ، مثلما صورت « گلگامش » صراع الانسان ضد احوال الطبيعة من اجل تذليلها والسيطرة عليها ، وتسخيرها لحاجاته • ولما كان الصراع الاجتماعي لا يظهر داخل حياة الجماعة الواحدة الا بعد ان تقطع هذه الجماعة شوطاً معلوماً في مدارج رقيها الحضاري ، تأخر ظهور الدراما ، بالمقارنة مع الانواع الادبية الاخرى ، وذلك لتأخر ظهور الصراع الذي تختص بتصويره داخل الحياة الاجتماعية • ولهذا أيضاً لم تزدهر الدراما – عبر تاريخ البشرية – الا في فترات محددة ومعلومة عرفت بتفاقم الصراعات الاجتماعية داخل حياة شعب من الشعوب : الدراما الاغريقية خلال القرنين السادس والخامس قبل الميلاد ، والرومانية خلال القرنين الثالث والثاني (ق.م) والانكليزية أواخر عصر النهضة،الفرنسية (الكلاسيكية الجديدة) خلال القرن السابع عشر ، والتنويرية خلال القرن الثامن عشر ، والحديثة منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر • الخ • لقد كان الصراع الاجتماعي متفاوتاً من حيث الشدة : فهناك في الاقل صراع يبلغ درجة من العنف يستعصي حله الا بهزيمة أحدى كفتي الصراع في اقل تقدير – وهذا ما تختص المأساة بتصويره – ،

وآخر بسيط لا يتطلب حله بتفاهم طرفيه المتصارعين تقديم اي توضيحات - وهذه ما تختص الملهاة بتصويره *

وهكذا اختصت المأساة الاغريقية منذ بداياتها الاولى بتصوير الصراع الحياتي والمصيري بالنسبة لمجموع الشخصيات التي تؤلف كفتي هذا الصراع * غير ان مما يزيد مهمة الباحث ، المعنى بالحديث عن اصل المأساة تعقيدا هو ضياع النماذج المأساوية المبكرة التي كتبت خلال القرن السادس قبل الميلاد ولغاية الربع الاول من القرن الخامس قبل الميلاد * لقد ضاعت كل المآسي التي كتبها ثيسبيس وخويريلوس وفرينيخوس - أسلاف أسخيلوس - كما ضاعت جميع مآسي اسخيلوس التي كتبها خلال الربع الاول من القرن الخامس قبل الميلاد ، ولم يصلنا من المسرحيات التي كتبها خلال الاعوام العشرين الاخيرة من حياته سوى سبع مسرحيات فقط ، هذا بينما يذهب الرواة الى ان مجموع ما كتبه اسخيلوس يتراوح بين ٧٢ - ٩٠ مسرحية *

سبق ان تحدثنا عن دور الاحتفالات الدينية - خصوصا الديونيسيات - بفرعها الريفي والمديني - في نشوء الدراما الاغريقية : مأساة وملهاة * يحسن بنا ان نذكر هنا مرة اخرى بنظرية ارسطو حول نشأة المأساة * يقول ارسطو: « ان التراجيديا ، بعد ان نشأت - اول الامر - مرتجلة على ايدي ناظمي الديرامبوس ، اخذت تتقدم قليلا قليلا من خلال اكتشاف المزيد من عناصرها الاساسية واستعمالها الى ان اتخذت شكلها النهائي » (٧) *

والديثرامبوس هو هذه القصيدة الغنائية التي كان الشعراء يتبارون في نظمها لتقدم بواسطة جوقة منشدين وراقصين في مهرجانات ديونيسيوس. وهكذا فالجوقة هي اصل المأساة ، ومع ذلك ان ظهور المأساة لم يتحقق الا على حساب الجوقة ، اي بمزاحمتها والتضييق عليها وتقليص دورها الى

ان انتهى المطاف بها الى التحييد التام تقريبا على يدي يوريبيدس ، كما سنرى في المستقبل . وهكذا يفترض ان احد الشعراء ابتكر للجوقة قائداً ، وهكذا ميزه عن بقية افراد الجوقة . ثم جاء دور الممثل الاول الذي يعزى فضل ابتكاره الى ثيسبيس كما مر بنا . الى هنا والدراما - بوصفها صراعاً اجتماعياً - لم توجد بعد . ذلك ان الصراع الدرامي يتطلب عنصر المشاركة Participation على حد قول اوهيرا ومارغريت برو^(٨) . ولهذا فليس من حقنا الحديث عن دراما قبل وجود الممثل الثاني ، هذا الشرط الاساسي والاولي لتوفير الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بتصوير الصراع . ومن هنا الدور العظيم والهام لاسخيلوس في تأريخ الدراما ، باعتباره المكتشف الحقيقي للفعل الدرامي لأول مرة وذلك عندما ادخل الممثل الثاني .

غير اننا سنرى ان اسخيلوس لم يستثمر هذا الاكتشاف العظيم منذ اللحظات الاولى ، بل بقي طاقة كامنة لم تستثمر أول الامر الاجزئيا ، ثم تعمق هذا الاستثمار وتطور مع كل مسرحية جديدة يكتبها اسخيلوس ، الى ان جاء دور تلميذه العبقري سوفوكليس ليدخل الممثل الثالث ، وبذلك فتح آفاقاً رحبة وواسعة امام الفعل الدرامي للتطور والازدهار . ومعروف أيضاً ان اسخيلوس الذي يُعدّ استاذاً لسوفوكليس استفاد من ابتكار تلميذه وادخل الممثل الثالث في ثلاثيته الاخيرة « الاوريستية » .

ولقد التفت ارسطو الى اهمية ادخال اسخيلوس الممثل الثاني بالنسبة لمستقبل الدراما عموماً ، ذلك ان من شأن ادخال الممثل الثاني التقليل من نصيب الجوقة ، واعطاء الحوار - المسجل للفعل الدرامي - المقام الاول في التمثيل . وسنرى ان تطور الدراما ونضجها سيتحقق في المستقبل من خلال مواصلة التضييق على الجوقة وزيادة دور الحوار الدرامي^(٩) .

٨ - راجع :

A Handbook of Drama, By F.H. O'Hara and M.H. Bro, 1.

٩ - راجع : ارسطو « فن الشعر » الفصل الرابع .

لم يقتصر دور اسخيلوس على ادخال الممثل الثاني الذي انتقل بالمسرحية من شكلها البدائي الكورالي البحت تقريبا فوضعها في بداية طريق التراجيديا، بل تعدى ذلك الى ابتكار الكثير من ملابس المأساة ، ومعداتھا ، وطوّر المسرح ، كما ان هناك من يذهب الى ان اسخيلوس هو الذي زاد عدد افراد الجوقة من ١٢ - ١٥ وليس سوفوكليس . لقد كانت مسرحياته ذات طابع ديني ، احتفظت الجوقة فيها بدور واضح ، حتى انها كثيرا ما كانت تتدخل في الحدث ، بل وقد تمارس احيانا دور البطولة مثلما نجد في « الضارعات » .

لقد واصلت المأساة تطورها على يدي سوفوكليس (٤٩٧ - ق م . - ٤٠٥ ق م) فاليه يعود الفضل في ادخال الممثل الثالث ، حسب رواية ارسطو ، فكان طبيعيا ان يتضاءل دور الجوقة اكثر فاكثر ، وان يزداد الاهتمام بالصيغة المسرحية ، وبالقصة الدرامية . ان من يقرأ مسرحيات سوفوكليس يلاحظ انها اقل احتفاء بالنغمة الدينية - مقارنة بمسرحيات اسخيلوس - الا انها اكثر عناية بالشخصية الانسانية .

لقد واصل يوريبيدس (٤٨٥ - ٤٠٦ ق م .) ثالث شعراء المأساة الاغريقية الكبار تطوير المأساة . تضاءل دور الجوقة في مآسيه لدرجة اصبحت معها اغانيها مجرد فواصل بين المشاهد التمثيلية ، كما زاد الاهتمام بالملاح الفردية للشخصيات ، فضلا عن الاهتمام بمشاكل الحياة الفكرية والاجتماعية . ومع ان سوفوكليس سبق يوريبيدس في الاهتمام فقد افرد لها دورا في احداث العديد من مسرحياته ، الا ان يوريبيدس تجاوز ذلك الى طرح مشاكل ذات طابع نسائي بحت ، مما أثار عليه الوسط الاثيني المحافظ . لقد زاد يوريبيدس من تعقيد الحدث الدرامي مما اضطره الى ابتكار « الاله من الآلة » ليفرض على المسرحية نهاية معينة .

لقد كان يوريبيدس اقل حظا من غيره في نيل الجوائز ، الا ان التاريخ انصفه فاصبح خلال قرن من الزمان اكثر شعراء الاغريق قاطبة قربا من قلوب

الناس • ولهذا السبب فقد بزهم جميعا من حيث عدد المسرحيات التي وصلتنا
عنهم • فبينما وصلتنا عن اسخيلوس سبع مسرحيات ، وعن سوفوكليس سبع
ايضا اضافة الى مقطع هام من مسرحية ساتورية ، وصلتنا عن يوريبيدس وحده
ثمانى عشرة مسرحية كاملة بينها مسرحية ساتورية هي الوحيدة التي تصلنا كاملة
من بين جميع المسرحيات الساتورية الاغريقية •

الفصل الرابع

أهمية كتاب أرسطو
فن الشعر في دراسة
فن التراجيـديا

يُعدّ كتاب ارسطو أقدم دراسة في علم الجمال وأهمها . ولهذا السبب لم تستغن اية دراسة نظرية في علم جمال الفن والادب عن هذا الاثر الفكري القيم حتى في عصرنا هذا . لقد كان كتاب ارسطو « فن الشعر » من بين الآثار الفكرية اليونانية التي اولاهها اسلافنا الاماجد منذ العصر العباسي اهتماماً خاصاً ترجم من خلال نقله الى العربية اكثر من مرة ، ومن خلال اهتمام الفلاسفة الكبار بتلخيصه ، وشرحه ، والتعليق عليه ، كأبن سينا ، وابن رشد ، والفارابي . ومع ان بين ايدينا اليوم ترجمة قديمة وحيدة لكتاب « فن الشعر » ، هي ترجمة أبي بشر متى بن يونس القنائي ، الا ان ما وصلنا من اخبار تتعلق باهتمام أسلافنا من الفلاسفة والمناطقه والبلاغيين والنقاد ما يؤكد ان ترجمة أبي بشر لم تكن الاولى ، كما انها لم تكن الأخيرة .

ينبغي لنا قبل ان نتحدث عن تشخيص ارسطو لقواعد واصول المأساة في كتابه « فن الشعر » ان نتذكر ، ان ارسطو يدرس المأساة ضمن دائرة الدراما ، ويدرس الدراما ضمن دائرة الادب ، ويدرس الادب ضمن دائرة الفن الكبرى . لقد برهن الزمن على صواب نظرة ارسطو الى الفن على اعتباره نشاطاً متجانساً رغم تعدد اشكاله حسب تعدد وسائطه التي يعتمد عليها كما سيتبين لنا بعد قليل . فالفن ، في نظر ارسطو ، محاكاة للطبيعة وللناس قبل اى شيء آخر ، اى اعادة خلق للطبيعة ، وابداع لها حسب قوانين الضرورة والاحتمال .

يستهل ارسطو الفصل الاول من كتابه بديباجة موجزة جدا يلخص فيها منهج كتابه وهدفه . ومن هذه الديباجة نفهم ان ارسطو ينوي التحدث عن صنعة الشعر (الادب بصورة عامة) وقوانينها ، ومتى يكون هذا الشعر جيداً ،

وكذلك عن اقسام هذا الشعر (اي ما نصطلح عليه اليوم بـ « الانواع الادبية ») * ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة الى تأكيد ان الفن ينطوي على محاكاة (اي خلق وابداع) ، وان دائرة الفن تشمل في تصور ارسطو : الادب (متمثلا بـ « شعر الملاحم - (الادب القصص) - ، وشعر التراجيديات وكذلك الكوميديا - (الادب الدرامي) - ، والشعر الديرامبي - (الشعر الوجداني أو الغنائي) - ، واكثر ما يكون من الصفر في الناي واللعب بالقيثار - (الموسيقى) - ، وكذلك التمثيل بالالوان - (الرسم) - ، والاشكال - (النحت) - ، والصوت - (الغناء) - .. الخ) كل ذلك في رايه انواع من المحاكاة اختلفت عن بعضها على ثلاثة اوجه : أولا : باختلاف ما يحاكي به - اي حسب اختلاف مادة وواسطة المحاكاة * فالادب يتخذ اللغة واسطة للمحاكاة ، وبها اختلف عن الرسم الذي يتخذ اللون والخط واسطة له او عن النحت الذي اعتمد تشكيل الحجارة واسطة للمحاكاة ، وعن الموسيقى التي اعتمدت الاصوات الموقعة وعن الرقص الذي استخدم الحركة الراقصية الخ الخ .

ثانيا : او باختلاف ما يحاكي - اي باختلاف طبيعة الموضوع الذي يشكل جوهر المحاكاة ومادته * فهو مروس يحاكي ناسا فضلاء ، ويظهرهم في ملاحمه خيرا مما هم عليه . وكذلك يفعل سوفوكليس في مآسيه . اما ارسطوفانيس فيحاكي في ملاحمه الناس الادنياء - اي الاعتياديين ، من عامة الناس - .

ثالثا : أو باختلاف طريقة المحاكاة - اي باختلاف الاسلوب الذي يتبعه الاديب في محاكاته في كل نوع من أنواع الادب * فالقاص ، مثل هومروس ، يحاكي بطريقة القصص بان ينيب شخصا آخر يقوم بسرد الحادثة ، اما الشاعر الغنائي « فيبقى هو هو » اي ييوح بمكنونات وجدانه وصدره ، هذا بينما يقوم الاديب الدرامي بتصوير الشخصيات خلال ممارستها للفعل دونما تدخل منه .

واستنادا الى نظرية ارسطو حول المحاكاة ، تكون التراجيديات ، اولا :
أدبا - لانها تحاكي بواسطة اللغة ، وثانيا : عملا جليلا - لانها تحاكي ناسا فضلا
وتظهرهم خيرا مما هم عليه ، وثالثا : دراما - لانها تقوم بتصوير الشخصيات
وهي تفعل وتنشط دونما تدخل من قبل الاديب .

واذا كانت الملهاة تلتقي مع المأساة في الخاصيتين : الاولى والثالثة ،
فانها تختلف عنها بالخاصية الثانية . يقول ارسطو : « وبهذا الفرق ايضا
تختلف التراجيديات عن الكوميديا : فالأخيرة تمثل اناسا أخس ممن نعهدهم ،
والاولى تمثل اناسا افضل ممن نعهدهم » .

يحدثنا ارسطو عن علاقة الدراما بتصوير الفعل ، معتمدا دلالة
الاسم « دراما » نفسه . فلفظة دراما مشتقة من المصدر (دران - Dran
الدال على العمل ، أو الفعل ، وكذلك قل عن التراجيديات والكوميديا .
فقد ادعى الدوريون أنهم اصحاب الكوميديا ، لانها في رأيهم مشتقة من
لفظة (كوموس Komos) التي تطلق عندهم على القرى المحيطة بالمدن ،
والتي كان الممثلون الكوميديون يطوفون بها بعيدا عن المدن التي كان
اهلها يحرقونهم . اما اهل أثينا فكانوا يطلقون على هذه القرى اسم
(ديموس - Demos) ، ولذلك فانهم يدعون ان اسم الكوميديا مشتق
من مصدر الفعل (كومادزين - Komad in) . الا ان حجة الاثينيين
تضعف جدا عندما نعلم ان مصدر الفعل الذي يطلق عندهم على حالة
« العمل أو الفعل » هو « پراتين - Prattein » .

يوظف ارسطو الفصل الرابع من كتابه « فن الشعر » للكشف عن
منابع فرعي الدراما الاساسيين : المأساة والملهاة داخل الطبيعة البشرية .
يعتقد ارسطو ان الشعر - وهو هنا يعني الادب الفني عامة - قد ولده
سبيان وان ذينك السبيين راجعان الى الطبيعة البشرية . واول هذين

السببين ان المحاكاة امر فطري عند الانسان ، يلزمه منذ الصغر ، وبهذا
افترق الانسان عن سائر المخلوقات في انه يتعلم عن طريق المحاكاة . أما
ثاني هذين السببين فهو التذاذنا بالاشياء المحكية ، اي التذاذنا بالتعلم .

واذا كان ميلنا للمحاكاة امرا فطريا ، أخذ المجبولون
عليها - على المحاكاة - يرقون بها قليلا قليلا حتى ولدوا
الشعر من الاقاويل المرتجلة ، ثم انقسم الشعر تبعا
لاخلاق قائله - اي تبعا لاذواقهم واستعداداتهم وامزجتهم - فنظم
فريق منهم قصائد الهجاء ، بينما نظم فريق آخر اغاني التجميد والمديح . بهذه
الطريقة يختزل ارسطو الشعر الغنائي الى صنفين اساسيين : الى هجاء ومديح ،
وان اختلفت نغمة الهجاء او نغمة المديح من قصيدة الى اخرى . وعندما فضجت
الظروف الاجتماعية التي تحتم ظهور الدراما لتوفير الصيغ الفنية المناسبة للتعبير
عن العلاقات الدرامية - العلاقات القائمة على التعارض والتصادم داخل الحياة
الاجتماعية - ظهرت الدراما فعلا ، ومنذ ظهورها الأول انقسمت الى : مأساة
وملهاة . في عصر درامي يصبح شعراء الالهاجي صناع كوميديات بعد ان كان
اسلافهم في فترة ما قبل العصر الدرامي صناع اهاج ، بينما يصبح فريق
آخر منهم اساتذة للتراجيديا بعد ان كان اسلافهم في عصر سابق شعراء ملاحم .
في عصر درامي تكون التراجيديا والكوميديا شكلين اعظم وأرفع من الشكلين
السابقين : الالهاجي والمديح .

بعد ذلك يعرف ارسطو التراجيديا بانها : « محاكاة فعل جليل وكامل ،
له حجم محدد ، في لغة متعددة الالوان حسب اختلاف اجزاء التراجيديا ،
محاكاة تتم بواسطة الفاعلين ، لا عن طريق القصص ، وتثير في نفس المشاهد
مشاعر الخوف والشفقة التي تؤدي الى التطهير من مثل هذه المشاعر » . ويوضح
أرسطو ما يعنيه بقوله : « لغة متعددة الالوان حسب اختلاف اجزاء التراجيديا »

بان بعض الاجزاء يتم بالكلام الموزون عروضيا - اي بالحوار ، على حين ان بعضها الاخر يتم بواسطة الغناء - اغاني الجوقة •

تتكون كل تراجيديا - في نظر ارسطو - من الاجزاء التالية التي تحدد.

صنفها :

- ١ - الحبكة (Fabula) ٢ - الاخلاق - او الشخصيات ذات الطابع
- التميزة Characters ٣ - العبارة - او الحوار - ٤ - الفكر
- ٥ - المنظر المسرحي ٦ - الغناء •

ويستطرد ارسطو موضحاً ما تعنيه هذه المصطلحات فيقول : اما الحبكة - (الفابولا - وهناك من يترجمها بـ « القصة » أو « الحكاية ») فنعني بها نظم الاعمال ، وبالاخلاق ما نستطيع بواسطته تحديد طباع الشخصيات المشاركة بالفعل ، وبالفكر ما يثبت به المتكلمون رأيا أو به يعبرون عن وجهات نظرهم • يرى ارسطو ان نظم الاعمال (اي الحبكة) هي اعظم اجزاء التراجيديا • انها تفوق في اهميتها حتى الشخصيات • لقد أولت المسرحية الاغريقية الفعل من الاهمية ما يفوق اي عنصر آخر فيها • ولما كانت غاية الدراما الاغريقية معالجة تحول البطل من السعادة الى الشقاء ، او بالعكس من الشقاء الى السعادة ، ولما كانت سعادة او شقاء الانسان امراً فاجماً عن الفعل لا عن الخلق ، كانت محاكاة (نظم الاعمال) في رأي ارسطو اهم من محاكاة الشخصية (تصوير الطباع المتفردة) ، فضلا عن ان تصوير الشخصيات يأتي من خلال تصوير فعلها • والخلق (الطبع المتفرد للشخصية) هو ذلك الشيء الذي يوضح الفعل الارادي فيبين ما يختاره المرء أو ينفر منه • والفكر ، يراد به القدرة على قول الاشياء الممكنة والمناسبة أو ما يراد به إثبات ان شيئا ما موجود أو غير موجود ، أو تأكيد رأي ما عام • وهناك رأي هام يثبته ارسطو بشأن « العبارة أو الحوار » هو ان قوتها واحدة في حالتي النظم أو النثر • وهكذا:

ساوى ارسطو بين اسلوبى الشعر والنثر شريطة ان ينطوي الكلام - منظوماً
او منشوراً - على محاكاة +

لقد اولى ارسطو مسألة بناء الحكمة (قلم الاعمال) قدراً متميزاً من
الاهتمام ويعدّ كلامه هذا أقدم دراسة تصلنا حول شكل العمل الادبي +
ينطلق أرسطو في حديثه عن بناء الحكمة من العبارة التي وردت في تعريفه
للمأساة التي تقول : « التراجيديا هي محاكاة فعل تام له حجم ما محدد » +
فقد يكون الشيء تاماً ومع ذلك فهو يشتقر الى حجمية معلومة + والتام في
رأيه هو ماله بداية ووسط ونهاية + ويعرف كل قسم من هذه الاقسام تعريفاً
منطقياً فيقول : البداية هي ما لا يكون بعد شيء آخر بالضرورة ، ولكن شيئاً
آخر يكون أو يحدث بعدها على مقتضى الطبيعة + اما النهاية فهي - على عكس
البداية - ما يكون هو نفسه بعد شيء آخر على مقتضى الطبيعة بمقتضى
الضرورة أو الرجحان ، ولكن لا يتبعه شيء آخر + بقي الجزء الوسط فيحدده
أرسطو بانه ما يتبع شيئاً آخر بالضرورة أو الرجحان وما يترتب عليه شيء
آخر بالضرورة أو الرجحان + ولتوضيح رأي ارسطو هذا تأتي بمثل من المسرح
الاغريقي ، ولنقل على سبيل المثال ،مأساة «انتيجونا» + تتمثل بداية هذه المأساة
بقرار كريون القاضي بمعاقبة بولينيكس بعدم دفن جثته ، ترتب على ذلك قرار
«انتيجونا» شقيقة بولينيكس وبطلة المأساة بدفن جثة أخيها وتنفيذها لهذا
القرار ، ترتب عليه الحكم عليها بالموت ، ترتب عليه اعتراض
«هيمون» خطيب «انتيجونا» وابن الملك كريون ، ثم اعتراض العراف
«تريسيس» الممثل للرأي العام في مدينة طيبة ، تموت
«انتيجونا» منتحرة في الكهف الذي سجنته فيه فيترتب على موتها انتحار «هيمون» ،
ويترتب على انتحاره انتحار والدته ، وهكذا يبقى كريون محطماً بعد ان فقد
اهله وفقد ثقة الشعب بحكمته ملكاً وجدارته بتولي هذه المهمة +

لقد اولى ارسطو البداية اهمية خاصة ، وكذلك قل عن اهمية النهاية +
فالعلاقة بين البداية والنهاية علاقة جدلية وفي ضوءها تتحدد الصفة النوعية

للدراما (مأساة ام ملهاة) ، ولذلك أكد ارسطو ان الحبكة المحكمة يجب ،
الا تبدأ من أي موضع اتفق ، والا تنتهي الى اي موضع اتفق • ان قانون
الضرورة او الرجحان هو الذي يجب ان يحكم هذه العلاقة •

صحيح ان ترتيب اجزاء الشيء شرط اساس في توفر عنصر الجمال فيه ،
الا ان ارسطو يقيد ذلك بشرط آخر هو وقوع هذا الترتيب ضمن حجم محدد
للشيء ، بدونه لا يكون الشيء جميلا • وبعد ان يوضح أرسطو فكرته هذه
بافتراضه وجود حيوان متناه في الصغر بحيث لا تدرك العين جمال تنسيق
اجزائه ، أو وجود حيوان آخر كبير جداً يبلغ طوله عدة فراسخ (كذا) حتى
تعجز العين عن الالمام بكامل اجزائه مرة واحدة لا دراك جمال تناسق هذه
الاجزاء ، أقول بعد ذلك يخلص الى القول ان الحبكة يجب ان يكون لها
طول يسهل حفظه على الذاكرة لتتمكن من ادراك جمال تنسيق اجزاء هذه
الحبكة • ويوضح ارسطو وجهة نظره بخصوص الدراما فيقول : ان كل
حجم للحبكة يتفق فيه التغير من الشقاء الى السعادة أو من السعادة الى الشقاء
في حوادث متسلسلة على مقتضى الضرورة او الرجحان ، هو حد صالح
للحجم •

العلاقة بين الحبكة بوحدة الموضوع في افتراجيديا

في بداية الحديث عن وحدة الموضوع ، يوضح ارسطو فكرة ما أحرانا
جميعاً ان نتذكرها ، وان نعمل على هديها • يقول ارسطو : والحبكة لا تكون
واحدة - كما يظن قوم - اذا كانت تدور حول شخص واحد • وان الواحد
تقع له أمور كثيرة بلا نهاية ، لا تكون حتى في جزء منها فعلاً واحداً •••••
وكما ان في سائر الفنون المحاكية تكون المحاكاة الواحدة لموضوع واحد ،
كذلك يجب في الحبكة - من حيث هي محاكاة لعمل - ان تحاكي عملاً واحداً ،
وان يكون هذا العمل الواحد تاماً ، وان تنظم اجزاء الافعال تنظيماً لو غير
جزء ما أو نزع لا تفرط الكل واضطراب • ولا يكون الشيء جزءاً من الكل

إلا اذا ظهر لوجوده - أي لوجود هذا الشيء - او عدم وجوده
أثر ملموس . بمعنى انه يجب ان يؤدي وجوده الى نمو في الحكمة ، واما غيابه
فيجب ان يترك فراغاً فيها

هكذا يؤكد أرسطو أهمية وحدة الموضوع لا بالنسبة للتراجيديا
حسب ، بل وبالنسبة « لسائر الفنون المحاكية » . اما ما يزعمه الكلاسيكيون
بشأن قانون وحداتهم الثلاث المزعوم ، فمجرد فرية يجب ان يبرأ منها أرسطو
تماماً . صحيح ان أرسطو قال في مكان آخر من كتابه ان « التراجيديا تحاول
جاهدة أن تقع تحت دورة شمسية واحدة ، أو لا تتجاوز ذلك الا قليلا » ، الا انه
لم يجعل ذلك شرطاً من شروطها ، والمحاولة غير الوجوب ، هذا من ناحية ،
ومن الناحية الاخرى إن هناك عدداً من المسرحيات التي وصلتنا عن الاغريق
القدماء - مع قلتها - لم تلتزم بهذه الحدود الزمنية . يكفي ان نشير الى مأساة
« أغاممنون » اسخيلوس على سبيل المثال . اما وحدة المكان ثالثة وحدات
الذهنية الكلاسيكية الجديدة فلم يتطرق اليها أرسطو ابداً ، فضلاً عن أن
عدداً من المآسي الاغريقية التي وصلتنا تقضي تغييراً في الديكور نظراً لتعدد
امكنة الحدث فيها ، منها مأساة « اتيغونا » على سبيل المثال .

ان الحديث عن العلاقة السببية والمنطقية الصارمة بين اجزاء العمل الادبي
قاد أرسطو الى عقد مقارنة بين الاديب والمؤرخ ، وبين الادب والتاريخ
والاساطير ، ومن هنا الوهم الذي وقع فيه بعضهم أيام أرسطو فاعتقد ان كل
الذي فعله الاديب هو انه صاغ هذا الموضوع التاريخي باوزان شعرية . بكلمة
ان الشاعر في رأي هؤلاء صانع اوزان بالمقارنة مع المؤرخ الذي يستخدم لغة
النثر . يعترض أرسطو على هؤلاء ويقول ان الاديب الشاعر لا ينحصر دوره
في صناعة الاوزان ، بل يتعداه الى عمل المحاكاة - اي الخلق والابداع ، ذلك ان
بامكان المؤرخ ان يكتب موضوعه شعراً ليبقى مؤرخاً ، كما ان بامكان الاديب
ان يكتب عمله نثراً ليبقى أديباً . ومن هنا قولة أرسطو الشهيرة : إن عمل

الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه وما هو ممكن بمقتضى الضرورة او الرجحان . لقد ترتب على حقيقة ان الشاعر يروي ما يجوز وقوعه وما هو ممكن ، بينما يروي المؤرخ ما وقع فعلا ، ان الاديب عبر من خلال عمله عما هو كلي وجوهري في الحياة - وهذا هو سر خلود عمله - بينما تعامل المؤرخ مع جزئيات الحياة وتفاصيلها اليومية فبقي ضمن حدود اليومي والعاير . وبعد ان اكد ارسطو على الشعراء ضرورة عدم التعلق دائما بتلك القصص المأثورة التي تدور حولها التراجيديات لان ذلك في راية امر مضحك ، علل دعواه هذه بان الشاعر يجب ان يكون صانع قصص - اي مبدعاً - قبل ان يكون صانع اوزان ، وانه يكون شاعراً بسبب ما يحدثه من محاكاة .

لا يكفي ان يحاكي موضوع التراجيديا حدثاً تاماً حسب ، بل يجب ان تكون هذه المحاكاة مفضية الى إثارة الخوف والشفقة وهذه هي غاية التراجيديا التي بواسطتها تحدث فينا - معشر المشاهدين - تطهيراً من هاتين العاطفتين . من الممكن إثارة عاطفتي الخوف والشفقة بواسطة المنظر المسرحي ، الا ان ارسطو لا يغفل هذه الطريقة بل يدعو الى التوصل الى هذه الغاية عن طريق تركيب الحوادث ، حتى اذا ما سمع بها المشاهد اخذته الرحمة بضحاياها كما يحدث في اوديبوس ومن اجل إثارة عاطفتي الخوف والشفقة لا ينبغي اظهار اناس طبيين تتغير حالهم من سعادة الى شقاء ، لان هذا لا يثير فينا خوفاً وشنطة ، بل يحدث في نفوسنا حزناً . كما لا ينبغي اظهار اناس طبيين تتغير حالهم من شقاء الى سعادة ، لان هذا يتعارض مع روح التراجيديا . يبقى اذن المترسط بين هذين : وهو ذلك الانسان الذي لا يتميز بالنباله ولا بالعدالة ، ولكنه لا ينتقل الى الشقاء لخبطه ، ولا لشره بل لزلة او ضعف ما ، ويكون من اولئك الذين يعيشون في سعادة مثل اوديبوس .

بعض الحركات التراجيدية يكون بسيطاً وبعضها الآخر مركباً ، والمقصود بالبسيط منها ما يكون متصلاً وواحداً ويقع فيه التنير دهن انقلاب او تعرف .

اما الجبكات المعقدة فهي تلك التي يحدث فيها التغير بانقلاب او بتعرف او بهما معا . كما ينصح ارسطو ان يأتي الانقلاب والتعرف تابعين بصورة طبيعية ومنطقية من الاحداث نفسها وبمقتضى الضرورة او الرجحان .

يعرف ارسطو الانقلاب بانه التغير الى ضد الاعمال السابقة بالضرورة او للرجحان . ويضرب لذلك مثلا من الرسول في « اوديبوس » الذي جاء ليبشر اوديب ويخلصه من خوفه على أمه ، بينما فعل العكس ، ذلك انه ما كاد يكشف عن حقيقة شخصية اوديب حتى جاء بضد ما أراد .

اما التعرف فهو التغير من جهل الى معرفة ، تغيراً يفضي الى حب او كره بين الاشخاص الذين اعدهم الشاعر للسعادة او للشقاء . واحسن تعرف - من وجهة نظر ارسطو - هو ما اقترن بانقلاب ، كما هو الشأن في قصة « اوديبوس » وهذا النوع من التعرف احسن لانه يثير في نفوسنا خوفاً وشفقة ، والخوف والشفقة هما غاية التراجيديا .

يميز ارسطو نوعين من القصص التراجيدية : الاول منها ، وهي الاجمل ، تكون مفردة الغرض . ويعني ارسطو بذلك ان يتم التغير فيها لا من الشقاء الى السعادة بل - على العكس - من السعادة الى الشقاء ، لا بسبب الخبث والشر بل بسبب زلة عظيمة ، لمثل الاشخاص الذين مر ذكرهم اولا فضل منهم ، لا لشرّ منهم . هذه هي مواصفات التراجيديا الجيدة والجميلة ، وهذه هي مواصفات التراجيديا عند يوريبيدس ، ولذلك عندما عاب النقاد يوريبيدس بسبب انتهاء تراجيدياته الى الشقاء دافع عنه ارسطو وفضله بسبب ذلك على غيره من كتاب التراجيديا . يقول ارسطو : « ولئن كان يوريبيدس لا يحسن التدبير في غير هذه الناحية من نواحي التراجيديا فإنه يبدو أشد الشعراء تراجيدية » .

اما النوع الآخر من القصص فهو ما كان نظم القصص فيه مزدوجاً ، وان هذه الطريقة مفضلة لدى المشاهدين غير الحاذقين ، وشعراء مثل هذه

القصص يتبعون فيما يصنعونه اذواق المشاهدين • وهذا النوع من النظم يتعارض مع جوهر التراجيديا وهو الصق بالكوميديا حيث يفترق الاشخاص الذين كانوا في القصة اعداء - مثل اورستيس وايجيستوس - وقد اصبحوا اصدقاء فلا يقتل احد حدا •

اما في الاخلاق (الشخصيات ذات الطباع المتفردة Characters) فيجب ان تتوفر أمور أربعة : اولهما ان تكون نبيلة • والمرء يكون ذا خلق (ذا شخصية) اذا كانت اقواله او افعاله تدل على اختيار ما ارادي ، ويكون ذا خلق نبيل اذا كان اختياره يكشف عن دافع ارادي نبيل • وثاني هذه الامور ان تكون الاخلاق مناسبة ، فاذا كانت الرجولة تناسب الرجال فهي غير مناسبة للمرأة • وثالثها ان تكون الاخلاق شبيهة بالواقع ، ولا علاقة لمشابقتها للواقع بكونها نبيلة او مناسبة • ورابع هذه الامور ان يكون الخلق ثابتاً ومنطقياً ، وحتى في حالة كون المرء الذي يجرى تصويره لا يتصف بالثبات ، وان هذه السمة اساسية في خلقه ، يجب على الاديب ان يكون منطقياً ومراعياً لقوانين الضرورة والرجحان حتى وهو يصور اللامنطقي والمتقلب وغير الثابت في الحياة ، وذلك لانه جزء من الواقع والحياة •

اما الاقسام المنفصلة التي تتألف منها التراجيديا فيحصرها أرسطو فيما يلي :

١ - البرولوج (المقدمة أو الافتتاح) Prologos • وهو جزء تام من التراجيديا يسبق ظهور الجوقة أول مرة على المسرح • ومع ان أرسطو لم يفصل في حديثه عن البرولوج ، الا ان الاخير ورد في التراجيديا الاغريقية إما في صورة مونولوج يليه ممثل واحد ، او في صورة حوار متبادل بين شخصيتين في الاقل •

- ٢ - القطعة (Episodion) • وهو مشهد تمثيلي عدّه ارسطو جزءاً تاماً من التراجيديا ، ويتوسط اغنيتين تامتين من أغاني الجوقي ، يتبادل فيه الممثلون الحوار بينهم او مع افراد الجوقة او مع رئيسهم •
- ٣ - الخروج (Exodos) • وهو جزء تام من التراجيديا وآخر الجوقة ، أول مرة ، الى المسرح •
- ٤ - اغنية الجوقة وتنقسم الى ثلاثة انواع :
- أ - الدخول (Parodos) • وهو الانشودة التي ترافق دخول الجوقة ، لأول مرة ، الى المسرح •
- ب - الوقمة (أو الفاصل الكورالي) Stasimon • وهي غناء للجوقة يخلو من الاوزان الانابستية والتروخائية ، ويتوسط قطعتين أو مشهدين تمثيليين •
- ح - الانتحاب Konumos (أو المراثية) • وهو غناء عام وحزين يشترك فيه افراد الجوقة ومن على المسرح من الممثلين •

المراجع التي اعتمد عليها البحث في الفصلين الثالث والرابع

- ١ - المسرح منذ ثلاثة آلاف سنة • لشلدون تشيني ، ترجمة : دريني خشبة
- ٢ - تاريخ المسرح • لفيتو بانكولفي ، ترجمة : الاب الياس زحلاوي
- ٣ - اسخيلوس واثينا • لجورج تومسن ، ترجمة : د • صالح جواد الكاظم
- ٤ - تاريخ الادب الاغريقي ، الجزء الاول • (باللغة الروسية)
- ٥ - فن الشعر ، لارسطو (باللغة الروسية)
6. History of the Theatre, by Oscar G. Brockett.
7. Aristotle: on the Art of Poetry Translated by T.S. Dorsch.

الفصل الخامس

أعلام التراجم

اولا - اسخيلوس

١ - حياته

ولد اسخيلوس ابن يوفوريون عام ٥٢٥ قبل الميلاد في قرية تدعى « اليوسيس » ، قرب أثينة ، وكانت هذه القرية مركز تجمع لعدد كبير من ملاك الاراضي . كان ابوه من عائلة اليوباتريين^(١) النبلاء ، ولقد احيطت طفولة الشاعر وحياته كلها بهالة اسطورية . فقد روى - مثلاً - ان ديونيسوس تجلى له في صباه بينما كان ينام في مزرعة غنб يملكها والده ، وانه امره أن يكتب التراجيديا ، وبحكم انتماء اسخيلوس الى عائلة من النبلاء ، هناك ما يبرر الاعتقاد باطلاعه على تمثيلات الاسرار الدينية التي كان مقرها « اليوسيس » . نجد تلميحا لذلك في مسرحية ارستوفانيس « الضفادع » ، حيث جاء على لسان اسخيلوس قوله : ديميترا ، يا من ربيتني ، اجعليني أهلاً لأسرارك » .

لقد شاركت عائلة اسخيلوس مشاركة فعلية في حرب اليونان ضد الغزو الفارسي ، كما أبلى نفسه بلاءً حسناً في معارك عديدة ، منها : معركة « ماراثون » عام ٤٩٠ قبل الميلاد ، ومعركة « سلاميس » عام ٤٨٠ قبل الميلاد . لقد بدأ كتابة المسرحيات في وقت مبكر من حياته ، ولقد أسهم في المسابقات المسرحية أول مرة حوالي عام ٥٠٠ قبل الميلاد وكان عمره حوالي خمسة وعشرين عاماً .

١ - اسخيلوس واثينا . تأليف جورج تومسن ، ترجمة : د . صالح بنواد الكاظم . وزارة الاعلام ، بغداد ص ٣٢٣ .

تذهب الروايات الى ان اسخيلوس كتب عدداً من المسرحيات يتراوح بين اثنتين وسبعين الى تسعين مسرحية ، لم يصلنا منها سوى سبع مسرحيات هي :

١ - القرس

٢ - الضارعات

٣ - سبعة ضد طيبة

٤ - بروميثيوس في الأغلال

٥ - ثلاثية اوربيست ، وتضم ثلاث مأس هي :

اغنا ممنون

وحاملات القرايين

وآلهات الرحمة او (الصافحات) *

كما يروى انه فاز خلال حياته ثلاث عشرة مرة *

غادر اسخيلوس أثينة اكثر من مرة خلال حياته . ولقد غادرها الى صقلية مرتين ولفترات طويلة نسبيا . كانت المرة الاولى حوالي عال ٤٧٠ قبل الميلاد . ولقد اختلف الرواة بشأن دوافع هذه الرحلة ، فمنهم من قال انها كانت ذات صبغة دبلوماسية ، ومنهم من قال إنها تمت بناء على دعوة تلقاها الشاعر من هيرون حاكم سيراكوزا ، ومنهم من عزاها الى غضب اسخيلوس وهو يخسر الجائزة امام منافسه الشاب سوفوكليس ، بل الى تفضيل الشاعر سيمونيديس عليه في مسابقة اقيمت لنظم مرثية تكريما للشهداء الذين خروا صرعى في معركة ماراثون » ، كما ان هناك من ينسبها الى الصدمة التي اصابت اسخيلوس وهو يرى انهيار المقاعد الخشبية اثناء عرض احدي مسرحياته *

ومها اختلف الرواة حول دوافع هذه الرحلة ، فالثابت ان اسخيلوس كتب في صقلية مأساة لم تصلنا ، كانت بعنوان « نساء إيتنا » ، مجد فيها مدينة

إتنا التي كان هيرون قد اسسها عند سفح بركان يحمل نفس الاسم ، كما شهد اعادة عرض مسرحيته « الفرس » في بلاط هيرون في سيراكوزا •

كذلك تضاربت الروايات بشأن رحلة - او بالاحرى هجرة - اسخيلوس الثانية الى صقلية • فمن الروايات ما يعزو هذه الرحلة الى تهمة وجهت الى اسخيلوس بدعوى افشائه لأسرار التمثيليات الدينية ، وان كانت هذه الدعوى قد ردت بنفي اسخيلوس معرفته اساساً بفحوى هذه التمثيليات ، حسب احدى الروايات ، وبفضل تساهل اعضاء محكمة « الارياباغوس » معه خلال المحاكمة ، وذلك تقديراً لأمجاده الحربية ، في سبيل البلاد اليونانية خصوصا في معركة «ماراثون» ، كما أن هناك من الروايات ما يؤكد ان اسخيلوس قدامين فعلا ، وان المحكمة خيرته بين الاعداء والنفي من اثينة مع مصادرة أملاكه ، فاختر الثاني • لقد تمت هذه الرحلة او الهجرة بعد النجاح الذي حققه الشاعر خلال عرض ثلاثيته « الاورستية » عام ٤٥٨ قبل الميلاد ، ومن هنا الاعتقاد بان مغادرة اسخيلوس لاثينة ترتب على الفزع الذي أصاب مواطني اثينة وهم يشاهدون الايرينيات ، ربات الانتقام ، على المسرح • على ان هناك رواية ترجح امام كل هذه الروايات ، انها تعزو رحلة اسخيلوس الاخيرة الى موقف سياسي اتخذته الشاعر تعبيراً عن احتجاجه ضد سياسة بريكليس ذات النزعة الديمقراطية المؤيدة للنلاحين ولعموم الفقراء في أتيكا ضد الارستقراطيين ، ولصالح المجالس الشعبية على حساب مؤسسة آل « آرياباغوس » التي اختزلت صلاحياتها حتى حولت الى مجرد محكمة ذات طابع ديني بحث •

لقد أحيطت وفاة الشاعر - هي الاخرى - بهالة اسطورية • فقد روي أنه توفي بينما كان يجلس على سفح تل قرب مدينة جيلا ، وذلك عندما سقطت على رأسه سلحفاة كان يحلق بها نسر فوقه • ولقد وصلنا حجر نقش عليه صورة تمثل اسخيلوس وقد حلق فوقه نسر يحمل سلحفاة • وهذه الخرافة شبيهة

يمثيلا لها التي حيكت حول الرجال العظام مثل سوفوكليس ويوريبيدس وغيرهما * وهي من السذاجة حتى لا تحتاج الى تفنيد *

٢ - مؤلفات اسخيلوس الادبية

ترجع شهرة اسخيلوس بالدرجة الاولى الى نجاحاته التي حققها في ميدان الكتابة المسرحية - المسرحيات التراجيدية والساتورية - * ومع ذلك فقد عرف عنه اسهامه في كتابة اعمال شعرية ، خصوصا المراثي ، وما يعرف بـ « الايبيغرام Epigram » (وهي مقاطع شعرية تتضمن مغزى معيناً أو نكتة أو مثلاً ، يصدر بها - احيانا - عمل أدبي للإشارة الى المغزى العام الذي ينطوى عليه ذلك العمل) * وفضلا عن قلة ما وصلنا عن اسخيلوس من هذين الفنين فإن قيمتهما الفنية لا يمكن مقارنتها بقيمة أعماله الدرامية وأهميتها *

١ - الفرس (٢)

قدمت مسرحية الفرس على المسرح عام ٤٧٢ قبل الميلاد * انها المسرحية الاغريقية الوحيدة التي وصلتنا كاملة من بين المسرحيات التي عابجت موضوعات تاريخية معاصرة * تجري احداث هذه المأساة في سوسا ، وتبدأ باغنية الدخول Parados التي تؤديها الجوقة المؤلفة من شيوخ الدولة ومستشاري الملك الذين اجتمعوا في قصره ، متذكّرين الجيوش الضخمة التي قادها ملكهم اكسركسيس ضد بلاد الاغريق ، ومعبرين عن قلقهم بشأن مصير هذه الحملة * بعد ذلك نخبرنا الملكة أتوسا والدّة الملك اكسركسيس ، والتي اضطلعت باعباء الحكم في غياب ابنها ، عن الحلم الذي رآته في منامها * في هذا المنام تخايل لها ابنها اكسركسيس وقد شد الى عربته امرأتين : احدهما ترتدي زيا آسيويا ، أما الاخرى فترتدي زيا اغريقيا * وبينما بقيت الاولى هادئة مزقت

٢ - راجع : « افرس » اسخيلوس - ترجمة وتقديم : د ابراهيم سكر .
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢ .

الآخري العنان وحطمت العرب فسقط الملك على الارض . كما تحدثت عن القلق الذي ألتابها عند الصباح وهي تشاهد نسراً يحلق فوقها وهي تقدم القرابين للالهة ، وبينما هي كذلك اذا بياز ينطلق ، وقد نشر جناحيه باقصى سرعة فيغرز مخالبه في رأس النسر الذي لم يفعل شيئاً سوى الانكماش والاستسلام . ترى الملكة أتوسا في كل ذلك نذير شؤم بالكوارث التي تهدد ولدها . تنصح الجوقة الملكة بالتقرب الى روح زوجها ، الملك داريوس ، وعندما تتساءل الملكة عن طبيعة البلد الذي غزاه ولدها ، تقدم الجوقة عرضاً صورة عن بلاد الاغريق وشعبها . في هذه الاثناء يظهر الرسول الذي يأتي بانباء اندحار الاسطول الفارسي بالقرب من سلاميس . يدور حوار بين الجوقة والرسول ثم تتدخل الملكة ، بعد ان حافظت على وقارها صامته بعض الوقت ، بتوجيه عدد من الاسئلة الى الرسول ، الذي يقوم هو الآخر بسرد كامل تفاصيل الكارثة على مسامع الملكة والجوقة .

تشكل القصة التي يرويها الرسول اهم قسم في التراجيديا . بعد ذلك تقدم الملكة القرابين على قبر زوجها داريوس وتستدعي شبحه . وبينما يخرج شبح داريوس من القبر ، يقدم تفسيراً لهزيمة الفرس بوصفها تعبيراً عن غضب الالهة التي أثارها غرور اكسركسيس وافكاره الملحدة . كما يتنبأ له بهزيمة اخرى على ارض بيوتيا . بعد ذلك يتنبأ شيوخ الجوقة بانتهاء دعائم جبروت الدولة الفارسية . بعد ذلك يصل اكسركسيس الذي يندب حظه العاثر . تنظم اليه الجوقة في نواحه هذا ، وتختتم التراجيديا بمناحة عامة .

يصور اسخيلوس في « الفرس » تصويراً رائعاً الاقتراب التدريجي للكارثة : التنبؤ بها اول الامر ، ثم وصول اخبارها الموثوقة ، واخيراً ظهور اكسركسيس نفسه . ان تراجيديا « الفرس » مفعمة بالمشاعر الوطنية وبتمجيد بلاد الاغريق . وبعكس الفرس الذين يصورون جميعاً عبيداً باستثناء واحد ، هو الملك ، يجري تصوير الشعب الاغريقي على أنه شعب حر : « لم يسلمهم احد

قط عبيدا أو اتباعا» • يجري تصوير الفرس بوصفهم برابرة حقيقيين • يصرح الرسول وهو يتحدث عن النصر الذي حققه الاغريق رغم قلة عددهم : « ان الآلهة تحرس مدينة الربة باللاس » • وعندما تسأل الملكة عما « اذا كان من الممكن تدمير أثينة ؟ » يجيبها الرسول : « ما دام فيها رجال احياء ، فستظل أسوارها قائمة » • بعد ذلك يعلن شبح داريوس أن « الارض نفسها حليفهم » • انه ينصح الفرس بالكف عن التفكير بالقيام باي حملة ضد الاغريق ويختتم حديثه بالتحذير التالي : « تذكروا - واتم ترون مثل هذا القصاص لاعمالكم - أثينة وهيلاس • لا تدعو أحداً منكم - لسخطه على حظه العاثر وطمعه في المزيد - يبدد ثروته العريضة • ان زيوس هو بحق الاله الذي يقتص من المغرورين المتعجرفين ، فهو الرقيب العتيد » •

التراجيديا بكاملها تمجيد حقيقي لنصر الاغريق • أشاد ارسطوفانيس من بعد في « الضفادع » بالقيمة الوطنية لها : « • ثم إني علتكم ايضا حب المجد ، والثبات في القتال في اسوأ الظروف • علمتكم هذا في مسرحية «الفرس» فيها خلدت أشرف بطولات الماضي باجمل الاغاني » هذا هو رأي ارسطوفانيس في أدب اسخيلوس ، أداره على لسان الاخير في مسرحية « الضفادع » •

لاشك ان « الفرس » عملا أدبيا ، ذات قيمة فكرية ووطنية عالية • الا أننا لو نظرنا اليها من زاوية درامية بحث لوجدنا انها تفتقر الى القيمة الدرامية الحقيقية ، ولا عجب في ذلك ، فمسرحية « الفرس » هي أقدم مسرحية تصلنا عن أسخيلوس ، وهي وان تطلبت ممثلين اثنين ، الا أن شاعر التراجيديا العظيم اسخيلوس لم يستثمر بعد هذه الامكانية لخلق علاقة درامية تتمثل بتعارض وتصادم ارادتين بشريتين • ولو فتشنا عن علاقة من هذا النوع - اي عن تصادم ارادات بشرية - لما وجدنا لها أدنى أثر في اي جزء من اجزاء التراجيديا • ولو دققنا النظر مليا في هذا العمل لوجدناه يتألف من الجمع بين نوعين من انواع التعبير الادبي : الاول قصصي يتمثل في هذه

المقطعات السردية والوصفية ، والثاني في هذه المونولوجات (البوح) المجسدة
لمشاعر الشخصيات واحاسيسها ، وهو اسلوب خاص بالشعر الغنائي ، اما
الطريقة الدرامية في تصوير الطبيعة والانسان ، التي عرفها أرسطو : بانها
تصوير الشخصيات وهي تنشط وتفعل ، فلم نجد لها اثرا في المسرحية •

صحيح ان هناك مشاهد تمثيلية حوارية Episodion يلتقي فيها
ممثلان إثنان ، الا ان هذا اللقاء لم يوظف - كما اسلفنا - للكشف عن تصادم
ارادات بشرية ، أو لتصوير فعل ارادي ، بل وظف لآخبار المشاهد بما وقع او
وصف حوادث وقعت • وهذا اسلوب يليق بعمل قصصي ، ويتعارض مع
الاسلوب الدرامي كما سنرى • ومن اجل توضيح ذلك اقول ان وجود الملكة
في هذا المشهد كان ضروريا لتساعد الرسول - باستئنها التي كانت تطرحها عليه -
من اجل تقطيع جوابه لياخذ شكل الحوار ظاهرياً ، والا فبامكاننا ان نجمع
اقوال الرسول لتشكّل مع بعضها مجموع الاخبار التي يريد الرسول ان
يدلي بها على اسماعنا ، كما كان يفعل سلفه في المسرحيات ذات الممثل الواحد •

ومهما يكن من أمر فاننا سنرى من خلال حديثنا عن التراجيديات
المتبقية لاسخيلوس ، ان مؤسس التراجيديا بحق سرعان ما اكتشف بنفسه
طبيعة الفعل الدرامي ، فاخذ يوسع شيئاً فشيئاً من توظيف المشاهد الحوارية
لتصوير التصادمات المعبرة عن الافعال الإرادية المتعارضة • باختصار ، ليس
هناك فعل درامي يصور ، بل هناك حوادث تسرد ، ومشاعر وطنية متاججة
يجري التصريح بها بشكل غنائي رائع ، خصوصاً ان الاشادة ببطولة الاغريق
وبسالتهم وحبهم لوطنهم وتقائهم في سبيله ، كل ذلك جاء لا على لسان الاغريق
انفسهم ، بل على لسان اعدائهم الفرس الذين عانوا من عار الهزيمة أمامهم •

واخيراً إن مسرحية « الفرس » هي الوحيدة التي وصلتنا من رباعية كتبها
اسخيلوس وقدمها للعرض عام ٤٧٢ قبل الميلاد وقال عليها الجائزة الاولى • اما

الاجزاء الثلاثة الاخرى فهي : « فينيوس » وكانت اولى حلقات الرباعية «
و « جلاوكوس » وهي الحلقة الثالثة ، ذلك ان القرس كانت تشكل الحلقة
الثانية في هذه الرباعية ، واخيراً المسرحية الساتورية التي كانت باسم
« برميثيوس مشعل النار » *

ب - الضارعات^(٣)

كان تأريخ تقديم هذه المسرحية مجهولاً من قبل الباحثين ولذلك
قيلت بشأنها آراء متعددة ومختلفة * الا ان معظم الباحثين اعتقدوا -
لاعتبارات تتعلق بشكلها القريب جداً من شكل اغنية الديثرامبوس الكورالية -
انها اقدم مسرحيات اسخيلوس ، وواحدة من اقدم المسرحيات الاغريقية
بصورة عامة * ومما اكد هذه الاعتقاد أن الجوقة تتألف من خمسين فتاة -
هن بنات داناؤوس - وهي ، اي الجوقة ، تقوم بدور الشخصية الرئيسة
المحركة للحدث ، فضلاً عن ان اغاني الجوقة تحتل الحيز الرئيسي من حجم
التراجيديا ، هذا الى جانب اهمية الجوقة بالنسبة للمشاهد التمثيلية ، واذا
اخذاً بعين الاعتبار ان عدد أعضاء الجوقة الديثورامبية كان خمسين ، استطعنا
ان نفهم الدوافع التي حملت غالبية الباحثين على تقديم تاريخ عرض هذه
المسرحية ليحددوه بين عامي ٤٩٢ - ٤٩١ قبل الميلاد * بالإضافة الى الجوقة
الرئيسية التي تتألف من بنات داناؤوس ، فهناك جوقتان : واحدة تتألف من
اولئك الذين كانوا في رفقة رسول المصريين ، والاخرى تتألف من الوصيفات
اللائى كلفهن ييلاسجوس ملك أراگوس للسهر على راحة بنات داناؤوس *
لقد كان عدد الجوقتين الاخيرتين موضع جدل وخلاف الباحثين *

على ان اعمال التنقيب في بلدة البهنسة ، في محافظة المنيا ، كشفت عام
١٩٥١ عن بردية تؤكد أن تراجيديا « الضارعات » كتبت قبل وفاة اسخيلوس

٣ - راجع « المستجيرات » المصدر السابق ، وهي نفس المسرحية التي ترجمها
د . ابراهيم سكر تحت عنوان : الضارعات في وقت سابق .

بـخـمـسة عـشر عـامـاً ، اـي فـي حـدود عـام ٧١٤ قـبـل المـيـلاد ، و مع ان هـنـاك مـن البـاحـثـين مـن يـشـكـك بـدقـة و صـواب المـعـلـومـات الـتي جـاءت بـها هـذه البـردية ، الا انـها مـسـحـ ذلك ، اسـتـطـاعـت ان تـحـمل عـددا كـبـيرا مـنـهم عـلى اعـادـة النـظـر فـي الـاجـتـهـادـات الـتي قـيـلت بـشـأن مـوضـع هـذه التـراجـيـديـا بـين مـسـرحـيات اسـخـيـلـوس الـاخرى بـالـاضـافـة الـى انـها جـعلت هـؤـلـاء البـاحـثـين يـلـتـفـتـون الـى المـواقـف الدـرامـية سـواء مـنـها ما كـان بـين دـانـاؤـوس و بـنـاتـه مـن نـاحـية و مـلـك أـراگـوس مـن النـاحـية الـاخرى عـند مـذـبح زـيـوس ، أم بـين رـسـول الجـيـش المـصـري و بـين المـلـك المـذـكـور قـبـل نـهاـية التـراجـيـديـا . ان مـثـل هـذه المـواقـف الدـرامـية - خـصـوصـا الـاخـيرة - لا نـعـثر عـلى مـثـلـها فـي اـي مـن تـراجـيـديـات اسـخـيـلـوس الـاخرى الـتي كـتـبـها قـبـل « ثـلاثـية اـورـيـسـت » .

كـانـت تـراجـيـديـا « الضـارعات » تـؤـلف الـحـلـقة الـاولى مـن ربـاعـية اسـتـمدت مـوضـوعـها مـن اسـطـورة قـديـمة حـول بـنات دـانـاؤـوس . اما الـحـلـقة الثـانـية فـاغـلب الظـن انـها تـراجـيـديـا « المـصـريـون » ، و الثـالثـة « دـانـاؤـوس » ، اما الـحـلـقة الرـابـعة فـتـتـألف مـن المـسـرحـية السـاتـوريـة « أمـيـمـوني » . كان هـذا المـوضـوع ، الـذى يـؤلف مـضمـون مـلـحـمة قـديـمة بـعـنـوان « بـنات دـانـاؤـوس » ، قد اسـتـخدـم - عـلى ما يـيـدو - مـن قـبـل فـرينـيـخـوس . اما مـضمـون « الضـارعات » فـيـمـكـن تلـخـيـصـه بـما يـأتـي : تـهـرب بـنات دـانـاؤـوس - البـالـغ عـددـهن خـمـسـين فـتـاقـ مع ابيـهن دـانـاؤـوس مـن ابناء عمـهن ايجـبتـوس - البـالـغ عـددـهم خـمـسـين ايـضـا - و الـذين يـريـدون الزـواج مـنـهن بـالـاكرـاه . تـصل البـنات مـع ابيـهن و بـرفـقة عـدد مـن الـاتبـاع الـى مـديـنة أـراگـوس ، و يـلـجـأـن الـى مـعـبد زـيـوس إلـه المـسـتـجـيرين ، و يـتـوزـعن حـول المـذـبح . عـند ذـلك تـنـشد الجـوقة - المـؤلفـة مـن بـنات دـانـاؤـوس الخـمـسـين - اغـنـية الـافـتـتاح (البارودوس) ، و مـن هـذه الـاغـنية نـعرف قـصة فـرارـهن مـع ابيـهن مـن مـصر ، و الغـرض مـن هـذا الفـرار ، ثم يـتـوجـهن الـى زـيـوس بـالـضـراعة لـا تـقـاذـهن بـوصـفـه جـدهن الـاول عـن طـريق أـيو ، جـدـتهن الـاولى الـتي تـنـتمي

اصلا الى مدينة أراغوس . يصادف دخول ييلاسجوس ، ملك أراغوس الذى يلاحظ وجود اغراب عند المذبح ، فيستكر وجودهم اول الامر ، اما بعد ان يعرف قصة لجوء البنات مع أبيهن فيظهر عليه القلق والتردد ، لان زيوس اله المستجيرين ، وقد يثير غضبه اذا ما هو رفض طلب المستجيرين ، زد على ان البنات هددن بالاقدام على الاقتحار عند المذبح الامر الذي سيؤدي - ان وقع - الى تدنيسه . غير ان الملك يعرف جيدا المسؤوليات الجسام التي ستترتب على توفير الحماية للبنات ، ذلك ان من شأن ذلك ان يضع المدينة امام احتمال وقوع مجابهة مع جيش المصريين . في مثل هذا الوضع الدرامي الدقيق يعد الملك بطرح المشكلة على مجلس ممثلي الشعب لاتخاذ قرار بشأنها يمثل راي الشعب كله ، ولهذا فهو - اى الملك - يطلب من داناؤوس التوجه الى المدينة لاثارة الشفقة في نفوس اهلها على الفتيات . بعد ذلك تنشد الجوقة اغنياتها التي تقص علينا قصة تجوال « أيو » وحلولها في مصر ثم افعالها ل « أبافوس » جد الضارعات .

ما ان يعود داناؤوس من المدينة ليزف الى بناته بشرى موافقة اهل المدينة بالاجماع على تأمين الحماية لهن ، وما ان تشرع الجوقة باغنياتها الرائعة التي تمجد بها مدينة أراغوس ، حتى يلمح داناؤوس اقتراب سفن الاسطول المصري الذى كان يتعقب اثر البنات . يشيع هذا الفرع في نفوس البنات ، وتغني اغنية مفعمة بالقلق والحزن والهلع .

يخرج منادٍ من بين صفوف المصريين يدعو البنات الى العودة ، وعندما يرفضن الاستجابة الى طلبه يحاول اخذهن بالقوة . هنا يتصدى الملك ييلاسجوس لرسول الجيش المصري ويمنعه من تحقيق غرضه وينتهي المشهد بين الملك ورسول المصريين باعلان الحرب .

بعد ان يعود رسول الجيش المصري خائبا وعندما يهيم ملك أراغوس بمغادرة المسرح تطلب اليه البنات ان يعيد اليهن أباهن لحاجتهن الى نصائحه

في مثل هذا الموقف الجديد • يدخل داناؤوس مع ثلة من الحرس المدججين بالسلاح ، وعندما يجد ان كل شيء قد انتهى ، يطلب من بناته ان يقمن بصلاة شكر لاهل اراغوس ، كما يتقدم اليهن بنصائحه فيما ينبغي لهن ان يفعلنه في مثل وضعهن الجديد • ومع ذلك إن خيطا من القلق ما يزال يعكر على البنات احساسهن بالاطمئنان • ان جوقة الوصيفات تعترف بان الهاربات يخرجن ، بمعارضتهن للزواج ، على ارادة أفروديت وبعد هذا الهاجس من القلق تمهيداً للانتقال الى الحلقة القادمة من الرباعية - اي الى تراجيديا «المصريون» ، حيث يجري تصوير كيف انتقمت بنات داناؤوس، اللاتي اجبرن على الزواج بعد هزيمة اراغوس ، لانهن بايعاز من داناؤوس ، فقم - باستثناء واحدة منهن هي هيرميسترا - بقتل ازواجهن الجدد • اما تراجيديا « بنات داناؤوس » ، وهي الحلقة الثالثة في التراجيديا ، فيعتقد انها وظقت لمحاكمة هيرميسترا بوصفها خائنة لقضية عامة • الا ان ساحتها تبرا في نهاية المطاف بفضل شفاعاة افروديت ، وتصبح السلف المؤسس للبيت الحاكم في اراغوس •

اما المسرحية الساتورية ، وهي الحلقة الرابعة في هذه الرباعية ، فيفترض أنها عالجت - استناداً الى مضمون الاسطورة - وقوع احدى بنات داناؤوس وهي أميموني التي تحمل المسرحية اسمها ، في يدي احد الساتورين بينما كانت مع اخواتها عند نبع ماء ، فخلصها منه اله البحر بوسيدون •

يطرح اسخيلوس في تراجيديا « الضارعات » عدداً من المشاكل المتنوعة، وهذا واضح جداً من قراءة نص هذا العمل • الا ان الباحث يجد صعوبة بالغة في تحديد وجهة نظر اسخيلوس وموقفه من المشاكل المطروحة ، ورأيه الشخصي في الجدل الذي كانت تثيره قبل كتابه هذه التراجيديا وبعدها • ومصدر هذه الصعوبة هوضياع الحلقات الثلاث الاخرى من الرباعية التي تعالج موضوعاً واحداً مترابط الحلقات • ولكن اذا ما نظرنا الى هذه التراجيديا بذاتها وبمعزل

عن التخمينات التي تقدم بها المعنيون بالمرح الاغريقي عامة وبمرح اسخيلوس بصورة خاصة ، وذلك بالاستناد الى الشذرات القليلة المتبقية من الحلقات المفقودة ، والى نص الاسطورة التي استمدت منها الرباعية فكرتها وموضوعها واخيراً بالاستناد الى مقاطع من هذه المسرحية او تلك. لمختلف شعراء الدراما الاغريق ، مقاطع اشارت الى موضوع الزواج من الاقارب ، أقول : اذا نظرنا الى « الضارعات » كعمل مسرحي قائم بذاته أمكننا ان نستنتج ان اسخيلوس وقف في عمله الادبي هذا ضد الزواج القائم على الاكراه بصورة عامة لانه مظهر من مظاهر الحياة البربرية ، وضد الزواج من الاقارب الذي كانت تفرضه اعتبارات اقتصادية أنانية بحث تتمثل بحرص الاقارب على الاحتفاظ بارث الفتاة داخل العائلة نفسها . فضلاً عن ذلك فالتراجيديا تطرح مسائل خلقية وسياسية تتعلق بسيادة القانون والنظام ، وان تستند العلاقات بين الامم الى العدل ، لا عن طريق الالتجاء الى السلاح . كما تمجد التراجيديا النظام الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ابداء الرأي في حل المشاكل والمعضلات التي تعترض طريقه ، والذي ينظم علاقة الملك بالشعب أيضاً . على ان للباحثين آراء مختلفة ومتعارضة بشأن المشاكل التي عالجتها الرباعية ككل ، خصوصاً الاجتماعية منها المتعلقة بالنظام الاجتماعي ، وقوانين الزواج والطلاق والارث . بإمكان القارئ ان يطلع على تفاصيل هذه الاراء في كتاب جورج تومسن « اسخيلوس واثننا » ص ٤٠٤ - ٤١٨ ، كذلك دراسة الدكتور ابراهيم سكر التي قدم بها اسخيلوس : « اسخيلوس » ، ص ٥٧ - ٦٥ .

ج - السبعة ضد طيبة (٤)

هناك رواية موثوق بها تقول إن «السبعة ضد طيبة» عرضت عام ٤٦٧ قبل الميلاد ، وانها شغلت الحلقة الثالثة من رباعية اقتبست موضوعها من الاسطورة.

٤ - راجع : « السبعة ضد طيبة » . المصدر السابق نفسه .

الخاصة باوديب • واما الحلقتان التراجيدتان الاولى والثانية فهما : « لايوس » و « اوديبوس » ، واما الحلقة الرابعة فهي الدراما الساتورية « سفينيكس » • تراجيديا « السبعة ضد طيبة » هي الحلقة الوحيدة التي وصلتنا كاملة من هذه الرابعة ، ورغم ضياع الحلقتين : الاولى والثانية ، الا اننا نجد تلخيصا للاحداث التي عالجتها وذلك في اغاني جوقة « السبعة ضد طيبة » نفسها • تقول الجوقة :

« نعم ، فاني اذكر ان الطغيان قديم العهد والقصاص منه سريع ، ومع ذلك فهو ينزل بالجيل الثالث ، فمنذ ان خالف لايوس امر ابولون ، رغم انذاره له ثلاث مرات من مزاره الرئيسي في بوتو بان عليه ان يموت دون انجاب اطفال ان كان يرغب في انقاذ المدينة •

ومنذ ان خضع لمشورة اصدقائه المشؤومة ، فقد جلب على نفسه الخراب ، إذ انجب اوديبوس الذي قتل أباه ، اوديبوس الذي القى بذرة في ارض مقدسة ، هي بطن امه ، حيث نشأ وتغذى ، فكتب على نفسه ان يتحمل اسرة ملطخة بالدماء ، • • • • •

فمن من الرجال حظي برضا الالهة واعجابهم ، وشاركهم حماية مدفأة المدينة ، وهي مصدر غذاء البشر وحياتهم ، كما قدر لاوديبوس ، عندما طهر البلاد من الوباء مهلك الرجال ، ولكن ادرك البأس حقيقة زواجة التعس ، عندئذ ، وتحت وطأة الالم القاسي ، وبروح جن جنونها ، قام بشر مزدوج ، فييده ، التي قتل بها اباه ، فقأ عينيه ، وهي عنده اغلى اولاده •

ثم صب على ولديه بسبب ميولها العدوانية والوحشية ، لعنات الغضب ، ، ويلاه • • لعنات من لسان مرور ، بأن وقت تقسيم ممتلكاته سيكون

«السيف في يد كل منهما ، ومن ثم فاني ارتجف الان ، خشية ان تعمل ايرينيس الهة الانتقام على التعجيل باصابة الهدف» (٥)

وبعد موت اوديب استولى اصغر ولديه - وهو اثيوكليس - على العرش وطرد اخاه بولينيكيس من البلاد . فما كان من الاخير الا الاستعانة باهل اراغوس لاستعادة حقه المختصب بالقوة . امدد ملك اراغوس بستة قواد من جيشه وكان بولينيكيس سابعهم وزودهم بسبعة جيوش زحفوا بها في اتجاه مدينة طيبة وحاصروها .

تبدأ تراجيديا « السبعة ضد طيبة » بافتتاحية (برولوج) نجد فيها اثيوكليس يشرف على تقوية التحصينات الدفاعية للمدينة ، ويرسل الرقباء لرصد حركة الاعداء بعد ذلك تدخل الجوقة التي تتألف من نساء المدينة في حالة من الذعر الشديد ، الا ان اثيوكليس يوبخهن بعنف على فزعهن ويوقف مناحتهن . يعود اثيوكليس لممارسة مهماته الخاصة بالاشراف على تعبئة قواته الدفاعية ، ثم يدخل الرقيب وينقل تقريراً الى الملك اثيوكليس يخبره فيه عن تقدم سبعة جيوش ، كل جيش يحاصر باباً من ابواب المدينة السبعة . وعندما يعلم اثيوكليس ان اخاه بولينيكيس يحاصر الباب السابع يعلن عن قراره بانه هو الذي سينازل اخاه دون اي إنسان آخر . لقد اصاب هذا النبأ نساء الجوقة بالرعب ، وذهبت كل محاولاتهن بشنيه عن عزمه عبثاً . تغنى الجوقة بعد ذلك اغنية حزينة تتذكر فيها الالئم القديم الذي اقترفه لايوس واللعنة التي تخيم على اسرته . بعد هذه الاغنية يظهر المنادي الذي يعلن نجاة المدينة، وانسحاب الاعداء المتعجزين ، الا انه يعلن بالاضافة الى ذلك سقوط كلا الاخوين كلا منهما بسلاح الاخر ، وفي المشهد الاخير يعلن المنادي ان مجلس شيوخ المدينة قرر ان تقام الطقوس الجنائزية لجثة اثيوكليس ، كما قرر ان

٥ - انظر : ايسخيلوس . ترجمة وتقديم د . ابراهيم سكر : اهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢ ، ٢١٩ - ٢٢١ .

ترك جثة بولينيكيس في العراء بوصفه خائناً لوطنه • تتحدى انيتجونا هذا القرار ، وتعلن عن نيتها بدفن جثة اخيها بولينيكيس ، وذلك رغم تحذير المنادي لها من مغبة تحدي الدولة والخروج على قراراتها ، تنقسم الجوقة الى قسمين : قسم يتبع انيتجونا لدفن جثة بولينيكيس ، وآخر يتبع اسمينا لدفن جثة اتيوكليس •

تراجيديا « السبعة ضد طيبة » واحدة من الدرامات التي لا يتطلب تقديمها أكثر من ممثلين اثنين فقط • ويصدق عليها ما يصدق على غيرها من مسرحيات اسخيلوس المشابهة التي لم يستثمر فيها الشاعر امكانية وجود الممثل الثاني لتصوير الصراع الدرامي • على العكس إن تراجيديا « الضارعات » التي يعتقد انها عرضت قبل « السبعة ضد طيبة » • تحتوي على مشاهد درامية قوية رغم انها قليلة ، بينما تختفي مثل هذه المشاهد هنا تماماً • صحيح ان التراجيديا تتحدث عن صراع بين اخوين ، يبعث في نفوسنا ونحن نسمع عنه فزعاً شديداً ، فكيف به لو عرض امام اقطارنا كما تقتضي اصول الدراما القائمة على تصوير الشخصيات وهي تفعل ، لا على رواية ما يمكن وقوعه ، الذي هو من اختصاص الملحمة وعموم الادب القصصي • انها مثل تراجيديا « الفرس » تكثر من اثاشيد الجوقة ، ومشاهد الوصف والسرد ، وفيها عدد من المشاهد التي تتألف من حوار ممثل واحد مع الجوقة ، فضلاً عن ذلك إن المشاهد التي جمعت بين ممثلين اثنين لم توظف لتصوير فعل درامي • لقد نقل الصراع بأكمله ، بما فيه من حوادث عنف ، الى خارج المسرح •

فلو ان اسخيلوس تناول الجانب الاخلاقي لهذا الحيز من اسطورة آل لايبوس ، والمترب على استئثار احد الاخوين بالسلطة دون الآخر ، وعلى نقضه للاتفاق المعقود بينهما ، نقول لو ان اسخيلوس تناول هذا الجانب بأسلوب درامي حقيقي يقوم على الجمع بين الاخوين لكاف « السبعة ضد طيبة » غير

ما هي عليها الان ولحققت سبقا دراميا عظيما • الا ان اسخيلوس - كما يبدو - كان خاضعا لتصورات وانطباعات حية في ذهنه واذهان مواطنيه عما رافق الحروب اليونانية - الفارسية ، منها انحياز بعض المدن الى جانب الفرس ، ولجوء بعض الزعماء للوقوف الى جانب اعداء اليونان يعد اداقتهم والحكم عليهم بالنفي • ولذلك إن اسخيلوس لم يشأ ان يطرح مسألة التعاون مع اعداء الوطن للنقاش • ان مثل هذا السلوك مرفوض من وجهة نظره ومدان، مهما كانت الاعذار التي يتعلل بها أمثال بولينيكيس (الشخصية الاسطورية)، وثيمستو كليس القائد الحقيقي للاغريسيق في معركة سلاميس ضد الفرس والمتعاون معهم بعد ذلك بسبب خلافات داخلية فحكم عليه بالاعدام ، الا انه استطاع أن يهرب ويضع نفسه تحت تصرف اعداء الوطن !!

مهما يكن من امر فنحن ما نزال ننتظر الدراما ذات الشكل الفني الحقيقي ، وانا لن نجد لها في مسرحيات اسخيلوس التي وصلتنا الا في « ثلاثية اوريسست » • غير انه ينبغي لنا ان نتعرف على تراجيديا « بروميثيوس في الاغلال » رابعة تراجيديات اسخيلوس التي استخدمت ممثلين اثنين فقط •

د - بروميثيوس في الاغلال (١)

تعدّ تراجيديا « بروميثيوس في الاغلال » واحدة من اشهر اعمال اسخيلوس • اما زمن تقديمها فما يزال مثار جدل بين الباحثين • الا ان الاشارة الى ثورة بركان « أتنا » التي ياتي ذكرها في المسرحية (بروميثيوس الايات ٣٦٧- ٣٧٢) ، والتي وقعت بين عامي ٤٧٩ - ٤٧٨ قبل الميلاد هذه الاشارة التي تذكرنا بوصف بندار لها في احدى قصائد عام ٤٧٠ (ق.م.) ، تجعل العلماء ينسبون تأليف تراجيديا « بروميثيوس » الى ما بعد عام ٤٧٠ قبل الميلاد • تنتمي « بروميثيوس في الاغلال » الى رباعية تضم عدا هذه الحلقة « بروميثيوس طليقا » ، « بروميثيوس حامل النار » بالاضافة الى مسرحية

٦ - راجع : « بروميثيوس في الاغلال » . المصدر السابق .

ساتورية يصعب تحديد اسمها او طبيعة موضوعها • كما ان الباحثين لم يتفقوا حتى الان حول المسألة المتعلقة بتسلسل هذه الحلقات • اما موضوعها فمأخوذ من الحكاية الشعبية التي تحظى بانتشار واسع في مختلف ارجاء المعمورة ، مع اختلاف قليل في التفاصيل لا في الجوهر ، هذه الحكاية تدور حول العملاق الذي يخوض صراعاً مريراً وقاسياً مع الآلهة لصالح الانسان • تشتمل الاسطورة الاغريقية على عنصرين اساسيين : سرقة النار ووضعها تحت تصرف الناس ، وهذه الخطوة تشكل بداية الحياة الثقافية للانسان ، ثم الصراع مع زيوس ، الذي يشكل العنصر الثاني في الاسطورة •

لقد كرم بروميشيوس في اتيكا بوصفه الها كما اديت له طقوس العبادة في كولون وفي الغابة المقدسة التابعة للأكاديمية •• كما اقيم على شرفه احتفال سنوي رافقته سباقات الجري لجاملي المشاعل • لقد نظر اليه بوصفه حامسي الحدادين والفخارين • وإلهاً للنار كان شبيهاً بالاله هيفيستوس - الاصغر منه سنا ••

اول رواية للاسطورة الخاصة بـ « بروميشيوس » نصادفها في أعمال الشاعر الاغريقي هيزيود : « أنساب الالهة و « الاعمال والايام » ، حيث يصور بروميشيوس ماكرأ وخادعاً للاله « زيوس » والى جانب بروميشيوس كان هناك أخوه الساذج إبيميشيوس الذي يتلقى هدية من الالهة هي المرأة باندورا التي خبأت للناس في علبتها كل انواع المصائب • يفهم من رواية هيزيود للاسطورة ان بروميشيوس هو ابن التيتان ايايتوس وكليميني الاوقيانوسية ، وانه واحد من الالهة المردة الذين ينتمون الى الجيل الاقدم • اما اسخيلوس فيقدمه لنا بوصفه ابنا لثيميس الهة الارض • وعندما ساد زيوس على جميع الالهة ، ثار في وجهه جميع المردة رغم حجج بروميشيوس ، بعد ذلك وجد بروميشيوس نفسه مضطراً للوقوف الى جانب زيوس •

فمع ذلك سرعان ما نسي زيوس هذه الخدمات من جانب بروميشيوس . وعندما اراد زيوس تدمير البشر الذين خلقهم بروميشيوس ، لجأ الاخير - من اجل ان ينقذ البشر من القضاء - الى سرقة النار من المذبح في السماء ومنحها للناس . وبهذا جلب على نفسه غضب الاله زيوس .

في البرولوج نشاهد تنفيذ الحكم ببروميشيوس الذي يقيده هيفيستوس ، بايعاز من زيوس وبمساعدة العنف Kratos والقوة Bia ، الى صخرة عاتية في جبل القفقاز . يتحمل بروميشيوس كل ذلك بصمت أبيض . وعندما يترك وحيداً فقط يعبر بقوة وعنف عما أصابه من بلوى ، وعما يحس به من المم وعذاب ، ثم سرعان ما يسمع رفيق اجنحة حوريات البحر ، بنسات الاوقيانوس ، اللاتي يشكلن الجوقة . لقد جئن لمواساة بروميشيوس وللارباب عن تعاطفهن معه ، حتى لكان الطبيعة عبرت على لسانهن عن عطفها على البطل ومواساتها له . ثم يحدثهن بروميشيوس كيف وقف في السابق الى جانب زيوس وساعده ، ثم كيف قابله الاخير بهذا الجحود . بعد ذلك يأتي اليه التيتان اوقيانوس نفسه ممطيا صهوة حصانه المجنح ، فيعرب عن مواساته له وينصحه ، في الوقت نفسه ، ان يلتزم جانب الاعتدال ويعمل على مصالحة زيوس ، غير ان بروميشيوس يرفض اي نوع من انواع المساومة ، ويرد اوقيانوس خائبا . ثم يتوجه بروميشيوس مرة اخرى الى الجوقة ، ويحدثها عن حبه للبشر ، وعطفه عليهم ، ومساعدته لهم فقد علمهم بناء المساكن لالتقاء زمهرير الشتاء وقيض الصيف ، كما منحهم علم الحساب والكتابة ، وعلمهم ترويض الحيوانات وتدجينها ، وعمل الاشرعة للسفن ، واستخدام الادوية ضد الامراض ، كما كشف لهم عن سر استخراج المعادن من باطن الارض ، وعلمهم مختلف الحرف ، وكيف انه عجز فقط عن انقاذهم من الموت . ثم يختم هذا المشهد بخلاصة مفادها ان هناك قوة اسمى من زيوس نفسه - انها تتمثل بالهات الاقدار والانتقام . ومن هنا ينبعث خيط من الامل بتحريرو

بروميثيوس من قيوده . في هذه اللحظة تظهر « أيو » التي كان زيوس يطاردها ، والتي مسختها زوجته هيرا بقسرة . ويقص بروميثيوس - بصفته الها - على « أيو » قصة طوافها في مختلف الاقطار ، كما يتنبأ لها بمصيرها الذي ينتظرها ، بأنه سيأتي من ذريتها من يقوم بتخليصه من قيوده الحالية .

وعندما تغادر « أيو » يصرح بروميثيوس بأنه يعلم بسر مصرع زيوس ، الذي سترتب على زواج ينتظر ان يقدم عليه الاخير ، وانه - أي زيوس - لا يعرف بهذا السر ، وانه هو - بروميثيوس - وحده القادر على انقاذه من هذا المصير . وفي هذه اللحظة يظهر في السماء الاله هيرميس رسولا من لدن زيوس ، وبتحويل منه لانتزاع هذا السر من بروميثيوس ، الا ان الاخير يرفض على الرغم من تهديد هيرميس ووعيده . لقد كان هذا الموقف نذيرا لآلام جديدة ، قسر على بروميثيوس ان يتحملها الى ان يظهر احد الالهة ويأخذ على عاتقه وضع حد لها ، والموافقة على النزول الى زوايا الجحيم التي لم تر نور الشمس .

تنتهي التراجيديا بان يوجه برق الى الصخرة التي شدد اليها وثاق بروميثيوس ويقصف الرعد ، وتهوي الصواعق ، فتتهدر الصخرة الى أعماق الارض فتختفي ويختفي معها بروميثيوس ، كما تختفي الجوقة المؤلفة من حوريات البحر بنات التيتان اوقيانوس اله البحار .

اما تحرير بروميثيوس فقد كان موضوعا لتراجيديا اخرى من الرباعية نفسها ، اسمها « بروميثيوس طليقا » . وبالاستناد الى فحوى الاسطورة ، والمقاطع القليلة التي وصلتنا منها ، نستطيع ان نتصور محتوياتها بالشكل التالي : بعد مرور ثلاثين الف عام يتعرض بروميثيوس الى آلام جديدة : بقي طوال هذا الوقت موثوقا الى صخرة من صخور جبل القفقاز . كان النسر ما يزال مسلطا عليه ، يأكل كبده ثم يتركه ثلاثة ايام حتى اذا ما نمت كبده خلال هذه الفترة عاوده من جديدة لاكلها ، وهكذا . وعندما يعلم اتراب بروميثيوس

بمصابه ياتون اليه لمواساته ، بمصابه ، وهؤلاء هم الذين يؤلفون الجوقة في هذه التراجيديا • ويؤلف حديثهم عن تطوافهم الجزء الهام والرئيس من اغانيهم. الحزينة ، كما يحدثهم بروميشيوس من جانبه عن الامه وعذابه • ويشكل مقدم هرقل سليل « أيو » من زيوس حدثا حاسماً في هذه التراجيديا • وقد تنبأ له بروميشيوس بقيامه بمآثر مجيدة • والى هذا الجزء من التراجيديا نستطيع ان ننسب تلك المقاطع التي وصلتنا وهي تتحدث عن تجوال هرقل، وعندما يلمح هرقل النسر مطلقا في الجو يرسل اليه سهماً من قوسه فيرده قتيلا • الا انه يتردد في حل وثاق بروميشيوس خوفاً من ابيه زيوس ، الا ان تردده يزول عندما يكشف بروميشيوس عن سر الخطر الذي يهدد زيوس. لو تزوج من ثيتيس التي كان يلاحقها منذ زمن • بعد ذلك تزوج ثيتيس من رجل فان • وتأمينا لكشف بروميشيوس عن هذا السر يقوم هرقل باطلاق سراحه ، بعد ان اخذ موافقة زيوس ، وبذلك يستعيد بروميشيوس حريته •

اما الحلقة الاخرى المتبقية وهي « بروميشيوس حامل النار » فقد اختلف الباحثون حول مكانها من الرباعية اختلافا شديداً • ففريق خمن لها ان تكون الاولى في تسلسل الرباعية ، وآخر خمن لها المكان الثالث • ان كلا الفريقين يفتقر الى المعطيات اليقينية التي يستطيع ان يدعم بها افتراضه ، وهكذا لم يبق امامهما من سبيل سوى الاستنتاجات المنطقية ، اما أرجح الرأيين عند المهتمين بدراسة اسخيلوس فذلك الذي يقول ان مكانها الثالث في تسلسل حلقات الرباعية ، وحجة اصحاب هذا الرأي تستند الى أساس انها لا تعالج موضوع بروميشيوس واهب النار الاول للجنس البشري - ذلك ان تراجيديا « بروميشيوس في الاغلال » قد زودتنا بمعلومات وتفصيلات كافية حول هذه المسألة - ، بل هي تعالج في رايهم موضوع بروميشيوس بوصفه حامل النار للاثينيين بعد قهقهة مع زيوس ، فاعترف به إلهاً معبوداً في أثينة مع الاله الاولبي هيفيستوس وإلهتهم الخاصة أثينا •

تبقى هناك مسألة حيرت عدداً من الباحثين واثارت جدلاً دائماً بينهم * ذلك ان شخصية زيوس في « بروميثيوس في الاغلال » فريدة ومتميزة بين جميع الصور التي عرف القارىء من خلالها زيوس في جميع مسرحيات اسخيلوس. الاخرى فإننا نجدد إليها للحق والعدل والحكمة * اما هنا في « بروميثيوس في الاغلال » فإنه - اى زيوس - يوصف بالقسوة وعدم الشعور بالمسؤولية ، ولا يحترم اية قوانين اخرى سوى قوانينه ، لا يطمئن حتى للاصدقاء ، عنود - لا تؤثر فيه وسائل اقناع مهما كانت منطقية ، مغتصب للنساء الخ : باختصار ، تنسب اليه كل الصفات التي تنسب الى الطغاة النموذجيين .

ومن الناحية الاخرى هناك شخصية بروميثيوس المركزية في التراجيديا . ان القارىء او المشاهد يجد نفسه منساقاً لحب هذا البطل ، لحبه للبشر وتحمله أقسى الآلام في سبيلهم ، انه شجاع وقوي وجلد واثق من نفسه عطوف على الآخرين . مع ذلك فإنه لم يسلم من لوم حتى اولئك الذين كانوا يتعاطفون معه . انهم يلومونه لتجاوزه الحد في معارضته زيوس ، وفي سرقة النار ومنحها لبني البشر ، ولعناذه وسلطة لسانه .

وهكذا ، فعندما تنتهي تراجيديا « بروميثيوس في الاغلال » تتضح في ذهن المشاهد صورتان : واحدة لزيوس بوصفه حاكماً للالهة وطاقية ، والاخرى لبروميثيوس بوصفه راعياً للجنس البشري عنفه اصدقاؤه لتجاوزه حدود الاعتدال . هكذا يرى الباحثون الصورة * ومن هنا يرى عدد منهم ان اسخيلوس ، وان كان يصبر على اظهار طبيعة حكم زيوس الاستبدادية ، الا انه حريص على تذكير القارىء او المشاهد ان هذه هي صورة زيوس في أول عهده باستلام السلطة ، صورته التي كان عليها ، لا صورته الحالية التي اكتسبها بعد سلسلة من المعاناة والتغير خلال المعاناة ، لقد تعلم زيوس عبر خصومته مع بروميثيوس وممارسته للسلطة ، فتغير . كذلك تعلم - من الناحية الاخرى - بروميثيوس نفسه ، وعن طريق التجربة ايضاً . وبذلك يتحقق

بالحكم • بعد فترة من الزمن استدعى اخاه تحت حجة الرغبة في مصالحته • فاقام له وليمة قدم له فيها لحم ابنائه الذين قتلهم سراً • وبعد ان اكتشف • ثيستيس سر الجريمة غضب ولعن بيت ييلوبس • مات اترىوس وقسمت المملكة بين ولديه : اغا ممنون ومينالاوس اللذين سبق ان تزوجا كلا من • كليتمسترا وهيلين • وبعد ان اختطف بارس ، ابن ملك طروادة ، هيلين وعبر بها البحر باتجاه طروادة تنادى ملوك اليونان لحشد جيوشهم انتقاماً لشرفهم الذي هدره بارس • تجمعت الاساطيل اليونانية في ميناء أوليس تحت قيادة • اغا ممنون • الا أن اقلاع السفن بقى متعذراً فترةً من الزمن ، وعندما استخيرت الالهة جاءت النبوءة تقول إن الالهة ارتيس غاضبة ، وان غضبها لن يهدأ الا بالتضحية بافجينيا ابنة اغامنون • بعد ذلك ارسل اغا ممنون اوديسيوس الى أراغوس لاحضار افجينيا تحت ستار النية في تزويجها من أخيل • جيء بافجينيا ، وضحي بها ثم ابحرت السفن باتجاه طروادة • وخلال انشغال أغاممنون في قيادة الجيوش اليونانية في حربها ضد مدينة طروادة التي استمرت عشرة اعوام ، كانت كليتمسترا تحوُّك في اراغوس خيوط مؤامرة مع • ايجستوس - وهو ابن ثيستيس كان قد نجا من الولىمة الدموية التي اقامها اترىوس لاييه - • لقد تطلبت المؤامرة قيام كليتمسترا بابعاد ولدها اورىست - الذي كان صبيا - الى فوكيس • وبعد سقوط طروادة ، وعودة اغا ممنون سالماً الى اراغوس ، استقبلته زوجته واستدرجته لتوقعه في شرك المؤامرة فذبحت معه كاسندرا ابنة ملك طروادة ، التي جلبها معه اغا ممنون محظية • مضت بضع سنوات تلقى اورىست بعدها امرا من كاشف غيب • أبولو في دلفي بأن يعود الى اراغوس لينتقم من قتلة أبيه • عاد اورىست بمصاحبة رفيقه ييلاد الى اراغوس سرا ، والتقى باخته الكترا وبعد ان وقع التعرف بينهما وضعا خطة مشتركة لدخول القصر وقتل امهما كليتمسترا مع شريكها في الجريمة ايجستوس • بعد ذلك يلجأ الى معبد ابولو في دلفي فراراً من ملاحقة الايرينات - ربات الانتقام - ، واخيراً برئى اورىست بواسطة المحاكمة

التي اقامتها الربة اثينا لهذا الغرض ، والتي وضعت اساسا ميثولوجيا لمحكمة
الاروباغوس الالينية المعروفة •

تتردد قصة اوريست عند هوميروس في « الاوديسة » في امكنة متفرقة ،
ومع اختلاف في التفاصيل ، منها مثلاً اننا لانجد « اشارة الى وليمة أترئوس
او كاشف الغيب الدلفي ، او الاضطهاد من جانب الايرينات ، او التطهير من
جانب ابولو، او المحاكمة بسبب جريمة قتل الام»^(٨) كما أن هناك شاعراً آخر هو
ستيسخور الذي حاول ان يضيف على هذه القصة التي نظمها
في قصيدة كبيرة ملامح دراماتيكية • ويصور لنا مقطع من هذه القصيدة ظهور
شبح القتل اغا ممنون لزوجته كليتمنسترا في نومها • وتذهب رواية ستيسخور
الى ان اوريست يبدأ بقتل إيجستوس ، تهب بعدها كليتمنسترا وبلطة الحرب
بيدها لنجدة عشيقها ، الا ان احد الخدم يعترض طريقها • بعد ذلك يبادر ابولو
- حسب الرواية نفسها - لانتقاذ اوريست عندما زوده بقوس وعدد من السهام
ليدافع عن نفسه ضد الايرينات (ربات الانتقام) • كما ان الشاعر بندار
تطرق هو الآخر الى هذا الموضوع نفسه في احدى قصائده التي نظمها حوالي
عام ٤٧٤ قبل الميلاد • زد على ذلك ان هذا الموضوع كان قد أثار اهتمام
النحاتين في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد • كما أن اسخيلوس نفسه عالـج
جزءاً من هذه القصة في واحدة من مآسيه التي لم تصلنا ، وكانت بعنوان
« افجينيا » •

يتلخص موضوع مأساة « اغا ممنون » بما يلي : تقترب حرب طروادة من
نهاية عامها العاشر ، واستنادا الى نبوءات الكهنة إن مدينة اراغوس تنتظر
أخباراً حول سقوط طروادة • الحارس يلزم مكانه على سطح قصر آل
أترئوس ، وانظاره شاخصة باتجاه طروادة انتظاراً للنيران التي ستشب
على قمم الجبال ايذاناً بسقوط طروادة بأيدي الاغريق • انه يتحدث عن تبعه

٨ - راجع : جورج تومسون : « أسخيلوس واثينا » ص ٣٢٦-٦٢٧ •

وعن رغبته في الخلاص من هذه المتاعب ، كما يلح الى ما يجري داخل القصر الملكي من امور تثير القلق • يفيد نص الاسطورة ان كليتمسترا تقيم - في غياب زوجها - علاقة مع ايجيستوس وتخطط لقتله • ان ظهور النيران على قمم الجبال تقطع على الحارس تأملاته ، فهذا يعني ان مدينة الاعداء سقطت ، وهكذا يبادر الحارس الى نقل هذا الخبر السار • انهم يستذكرون تلك الايام التي توجه بها اغامنون الى طروادة • كل النذر تنبأت انذاك بنهاية سريعة وموفقة للحرب ، الا أنها تنبأت فضلا عن ذلك بكوارث عظيمة • لقد وقع اعظم هذه الكوارث في ميناء أوليس عندما ابت الالهة ارتemis ان تطلق ريحا مواتية لاجار السفن ، وعندما اقدم اغا ممنون بنفسه على تقديم ابنته ضحية على مذبح هذه الالهة • شيوخ المدينة يتهلون من أجل وضع حد للكوارث • تقوم كليتمسترا باخبار الشيوخ بنبا سقوط طروادة وعن الطريقة التي تلقت بها هذا النبا، الا أن هذا النبا لم يعمل على تبديد القلق الذي كان يساور نفوس اعضاء الجوقة : ما اكثر الابطال الذين خرجوا صرعى هذه الحرب ، اللعنات كانت تصب في كل مكان على اولئك المسؤولين عن اندلاع هذه الحرب ، اما الآلهة فكانت تصغي الى كل ذلك وتنزل عقابها بالمذنبين •

في المشهد التالي يظهر المنادي الذي بعثه اغا ممنون لينقل الى اهل المدينة نبا النصر وعودة القائد الى الوطن • الا ان هذا النبا لم يكن كائنا لادخال السرور الى نفوس اعضاء الجوقة الذين سمعوا بكل المصائب التي اتمت بالجيش • الجوقة تلعن هيلين المسؤولة عن كل هذه الكوارث • وهنا يظهر اغا ممنون نفسه • انه يصل في عربته الملكية ومعه السيية كاساندرا ابنة الملك بريام • تستقبله كليتمسترا بمعسول الكلام ، وتأمر الاماء بان يفرشن الطريق الى القصر بالسجاد الارجواني الفاخر ، ليدخل اغامنون قصره دخولا يليق بالابطال • في البداية يرفض اغامنون الانصياع الى ذلك ، خشية ان يشير

حسد الآلهة ضده ، الا انه يتراجع عن موقفه آخر الامر امام إصرار
كليتمنسترا ، ويمشي على السجاد •

يستغرق اعضاء الجوقة في أفكار تزداد قتاما على الرغم من وصول
الملك • الشيوخ يعرفون جيدا ان الدم المراق لن يبقى بلا ثأر • تطلب
كليتمنسترا الى كاساندر ان تدخل الدار ، وان تسهم - على اعتبارها أمة -
في تقديم القرابين المنزلية • اما كاساندر فتجلس وهي ذاهلة عن كل ما يدور
حولها • الا أنها تتوجه فجأة الى تمثال ابولو مستفهمة عن المكان الذي قادها
اليه • تسيطر عليها رؤى رهبة • تتخيل لها اعمال الشر الرهيبة التي جرت
في هذا الدار • ثم تنتقل تدريجيا من احداث الماضي الى احداث الحاضر •
ان قيام علاقة بين اللبوة التي تسير على رجلين وبين الذئب الجبان ، تنبئ
بموت الاسد النبيل • كاساندر تنبأ بموت اغامنون ، كما تنبأ في الوقت
نفسه بموتها هي نفسها • وعندما تدخل القصر آخر الامر تستسلم الجوقة
لافكارها الحزينة • في هذا الوقت يسمع عويل داخل القصر • وما ان تتخذ
الجوقة قرارا بدخول القصر ، حتى يفتح القصر من الداخل ويرى المشاهدون
القتيلين : اغامنون وكاساندر ، بينما كانت كليتمنسترا تقف ممسكة بالبلطة ،
وملطخة بدمائهما • انها تعلن ، بلا ادنى موارد ، أنها نفذت القضية التي
خطت لها منذ زمن بعيد • وفي هذا الوقت يأتي إيجستوس ، عشييق
كليتمنسترا ، تحيط به ثلة من الحرس ، تعبر الجوقة عن أملها في ان يكون
اوريست بين الاحياء لينمكن من الانتقام لايه • يأمر إيجستوس حراسة باسكاب
صوت المتذمرين ، الا ان كليتمنسترا تأمر بوضع حد لاراقة الدماء ، وعندها
تنتهي المأساة •

اما الحلقة الثانية « حاملات القرابين » فتستمد اسمها من جوقة النساء
اللائى اوعزت اليهن كليتمنسترا بتقديم طقوس التقرب على ضريح اغامنون •
تبدأ حوادث هذه الحلقة بعد مرور بضعة اعوام على حوادث الحلقة الاولى •

كان اوريست ، ابن اغاممنون ، قد ارسلته اخته الكترا الى مدينة فوكيس لينشأ في بلاط ملكها وصديق والدها ، جنباً الى جنب مع ولده بيلاد الذي اصبح من بعد صديقه الذي رافقه مثل ظله . وما ان بلغ اوريست سن الرشد حتى اعترف بواجبه الملقى على عاتقه والمتمثل بالانتقام لوالده القتل ، الا ان مجرد التفكير بان الوفاء بهذا الواجب يعني اقدامه على ذبح امه كان يدخل الرعب في نفسه . ولهذا ، ومن اجل ازالة الشكوك من نفسه توجه الى عراف ابولو . اما الاخير فيهدده باوخم العواقب وباقسى اشكال العذاب ان هو تقاعس عن القيام بواجبه .

تبدأ أحداث هذه المأساة عندما يصل اوريست وبيلاد الى قبر اغاممنون، فيتقرب الى روح والده ، ويلتمس العون منها . بعد ذلك مباشرة تصل الى المكان نفسه اخته الكترا تصحبها جماعة من النساء ، وهن مجموعة من السبايا الطرواديات اللاتي يؤلفن جوقة المأساة . ومن اغنية الجوقة يفهم المشاهدون ان كليتمسترا رأت في منامها ما اثار في نفسها الرعب ، وهي تخشى ان ينالها اذى ما من جانب روح زوجها القتل . ومن أجل تهدئة روح زوجها الثائرة ارسلت كليتمسترا ابنتها الكترا الى قبر اغاممنون بصحبة جماعة من النساء ، الا أن الكترا تلتمس روح ابيها ان تعجل بمجيء اوريست المنتقم . في الوقت نفسه تشاهد الكترا علامات التقرب وتخمن ان اوريست قد وصل . وما ان يتعرف اوريست على شقيقته حتى يكشف لها عن هويته وهكذا يشتركان معاً في وضع خطة للانتقام . بعد ذلك يتوجه اوريست الى والدته التي لم تتعرف عليه ، فيقص عليها خبر مقتله المزعوم . اما كليتمسترا فتأمر مربية اوريست العجوز ان تستدعي ايجستوس لتنقل اليه النبأ السعيد . لقد كانت المربية نفسها مفعمة بالحزن وهي تسمع نبأ موت ربيبها ، الا ان الجوقة تسري عنها وتحثها على الاسراع باستدعاء ايجستوس . وعندما يأتي ايجستوس الذي اذهله وقع الخبر المفاجيء عن مراعاة مقتضيات الحيلة ، بلا حرس ، يبادر اوريست وبيلاد الى قتله . يسارع احد العبيد الذي راي مقتل ايجستوس الى

بأخبار الملكة بذلك • تدرك كليتمسترا أبعاد الخديعة فتتوسل الى اوريست ،
وقد جثت على ركبتيها ، ان يرأف بها • يتردد اوريست ، الا انه يعود فيقتل
والدته بعد ان ذكره ييلاد بأوامر ابولو • وما ان ينفذ اوريست عملية القتل
الاخيرة حتى تتخيل له الصور المربعة للايرينات ، ربات الانتقام اللائي كن
يتعقبنه • انه يلوذ بالهرب باحثا عن ملجأ عند ابولو •

اما « الصافحات » أو « آلهات الرحمة » (Eumenides) يومينيديات
وهي الحلقة الثالثة في ثلاثية « الاوريستية » ، فتعد استمرارا للمأساة « حاملات
القرايين » • ففيها نجد اوريست ، الذي تتبعه الايرينات ، يبحث عن ملجأ في
معبد ابولو ، وذلك نظراً لان قتل كليتمسترا تم بناء على رغبته • كما نجد
الايرينات ، اللائي يشكلن الجوقة في هذه المأساة ، يتعقبن أثر اوريست •
كاهن ابولو يغادر المعبد مذعوراً بعد ان يشاهد القاتل الملطخ بالدم وفي اثره
الايرينات اللائي يبعث منظرهن الرعب في النفس • بعد ذلك يصدر ابولو
أمره الى اوريست بالذهاب الى أثينة ليلتمس تبرئة ساحته عند الربة أثينا •
يستغل اوريست نوم الايرينات ، اللائي كن يضربن نطاقا حوله ليهرب من
معبد ابولو الى أثينة بمصاحبة هيرميس • يظهر شبح القتيلة كليتمسترا
فيويخ الايرينات بعد ايقاظهن ويحرضهن على استئناف ملاحقة اوريست ،
كما يعمد ابولو الى طردهن من المعبد • ثم ينتقل مكان الحدث الى معبد
الالهة اثينا في الاكروبول • هنا نشاهد اوريست وقد احتضن تمثال اثينا
ملتسماً مساعدتها • الايرينات يضربن نطاقا حول اوريست ، ويدأن بانشاد
أغنية مربعة يطالبن بها بانزال العقوبة بالقاتل • واخيراً تظهر الالهة اثينا
استجابة لنداء اوريست ، وتستدعي خيرة المواطنين وتشكل منهم هيئة محكمة
اطلقت عليها اسم «لآريا باغوس » ، وتفتتح جلسة المحاكمة • تقوم الايرينات
بتوجيه الاتهام وتطالبن بانزال العقوبة الصارمة بمقترب جريمة قتل الام ، التي
لم يسبق لها مثيل • اوريست ، بوصفه متهما ، يعترف بالجريمة ، الا انه يلقي

المسؤولية على عاتق ابولو ، نظرا لانه هو الذى امر باقترافها • ابولو يؤكد ادعاء اوريست ، ويبرهن في الوقت نفسه على عدالة مثل هذه القضية ، نظراً لان الاب الذى اتقم له اوريست ، يتمتع بالنسبة للعائلة باهمية اكبر مما تتمتع به الام ، زد على ذلك ان مثل هذا الاب كان عظيما • وبعد ان استمعت أئينا الى وجهات نظر كل الاطراف ، دعت اعضاء المحكمة للدلاء بصواتهم ، اما هي فتعطي صوتها لصالح تبرئة ساحة اوريست • فيتعهد اوريست ، بعد ان برىء ، باسم مدينته أراغوس ألا يرفع السلاح في المستقبل ضد أئينة • والمغزى هنا واضح • فاسخيلوس يشير هنا بوضوح الى العلاقات السياسية القائمة زمن كتابة هذه المأساة ، وهو يحث أراغوس على مراعاة التزامها الاخلاقي تجاه أئينة • الايرينيات يظهرن غضبهن لتجاهل حقوقهن عند اصدار هذا القرار • الا ان أئينا ، تهدىء مخاوفهن عندما تعدهن بمواصلة احترام الاعراف المقدسة ، كذلك باقامة معبد على شرفهن تمارس فيه طقوس عبادتهن وسيصبحن من الان آلهات رحمة يومينديات ، ومنه اشتق اسم الحلقة الثالثة من ثلاثية « الاورستيه » •

يكمن مغزى قصة تبرئة ساحة اوريست الذى قتل امه ، في هذا التصوير الدراماتيكي للصراع بين نظام الانتساب الى الام المحكوم بالزوال ، وبين نظام الانتساب الى الاب الذى اخذ يظهر ويقوى ، وترجح كفته في العصر البطولي • وبينما تكون كليتمنسترا في نظر اوريست مذنبه مرتين ، مرة لانها قتلت زوجها ، ثم لان هذا الزوج هو والد اوريست ، لا ترى الايرينيات ان كليتمنسترا مذنبه ، لا لشيء الا لانها لا تربطها بزوجها اغامنون اي رابطة دم •

الحقيقة ان الصراع في « الهات الرحمة » ، الحلقة الثالثة والاخيرة في « الاورستيه » ، بين ربات الانتقام واوريست ظاهريا انما يعبر عن صراع بين ربات الانتقام « اللائي يقفن الى جانب المجتمع القبلي ، الذي كانت فيه

القراة المنحدرة عن طريق الام ، رباطا اوثق من الزواج ، وكان يعاقب فيه قتل القريب فوراً وبصورة قاطعة بحرمان القاتل من الحماية القانونية « كما يقول جورج تومسن ، وبين ابولو الذي « يعلن ان الطفل ينتسب الى الاب بشكل اقوى مما ينتسب به الى الام » . وعندما تعطي الربة أثينا صوتها لصالح تبرئة ساحة اوريست ، انما يعني « إنها تعطي الاولوية للذكور على الاناث ، وللزوج على الزوجة » . ان أثينا ، بكلماتها التالية ، تضمني الشرعية على انهيار النظام الامومي ، واتصار النظام الابوي :

ان الحكم النهائي مهمة متروكة لي ،
وعلى ذلك يضاف هذا الصوت لصالح اوريست .
ما من ام ولدتني ، وفي جميع الامور ، عدا الزواج ،
فانا وليدة أبي في الحقيقة ،
ولهذا السبب لن اعطي اهمية كبيرة ،
لقتل امرأة قتلت زوجها المخلص وسيد بيتها^(٩) .

يبدو موقف ابولو في الوهلة الأولى ، متناقضا . فهو من ناحية يدين كليتنسترا بجريمة قتل الزوج ، بينما يدافع عن قتل اوريست لانه يستخدم ، بالفعل مبدئين مختلفين ومتعارضين : مبدأ العقاب من ناحية ، او في حالة ، ومبدأ التطهير في الاخرى . وهذا التناقض في الظاهر انما يترجم الطبيعة الانتقالية للعصر الذي وقعت فيه هذه الاحداث ففي هذا العصر تكون شمس النظام القديم مائلة الى المغيب ، بينما تكون شمس النظام الجديد - النظام الابوي - قد بزغت تواء . وعندما تغيب شمس نظام ما تغيب معها جملة الاعراف والقوانين والعادات التي ادت الى ظهور هذا النظام وسيادته ، والعكس

٩ - راجع : جورج تومسن ، « اسخيلوس وأثينا » . ترجمة : د . صالح كاظم ، منشورات وزارة الاعلام ، الجمهورية العراقية ص : ٣٦٨ ، ٣٨٠ .

فعندما تبرز شمس نظام جديد تظهر معه جملة قوانين وعادات واعراف تنسجم مع هذا النظام وتلعمه .

٣ - « الخصائص العامة لأعمال اسخيلوس الأدبية »

لم تشتمل التراجيديات التي وجدت قبل اسخيلوس الا على النزر اليسير من العناصر الدراماتية ، هذا فضلا عن غلبة الطابع الغنائي Lyricism فيها . فهذه التراجيديات لم تفلح آنذاك ، مثلا ، في تصوير الصراع الدرامي بمعناه الدقيق ، وذلك لسبب بسيط هو ان جميع الادوار كان يؤدي قبل ممثل واحد . وبعد ان ادخل الممثل الثاني توفرت امكانية ظهور الحدث الدرامي . ويعود الفضل في هذا التحول ، او التطور الهام ، الى اسخيلوس ، هذا التطور الذي عُدَّ - كما سبق ان اشرنا - انعطافا جوهريا في تاريخ الدراما . ومن هنا ميل الاقدمين الى اعتبار اسخيلوس « أباً للتراجيديات » . الى مثل هذا الراي يذهب عدد من الباحثين المحدثين أيضا .

سبق ان اشرنا الى راى ارسطو الذى يقول إن « اسخيلوس اول من زاد عدد الممثلين من واحد الى اثنين ، وقلل عدد افراد الجوقة ، وجعل للحوار المقام الاول في التمثيل » (ارسطو . « فن الشعر » ، الفصل الرابع) . لاشك ان اسخيلوس كان قد اقتبس في اعماله الادبية الشيء الكثير عن معاصريه واسلافه . فنحن نعرف بشكل قاطع ، مثلا ، انه كان قد اقتبس من « فرينخوس » موضوع ثلاثية « بنات داناؤوس » التي تضم تراجيديات « الضارعات » . كما ان مسرحية فرينخوس « الفينيقيات » كانت النموذج الذى احتذاه اسخيلوس عند كتابة « الفرس » . اما ما يتعلق بتأثير سوفوكليس في اسخيلوس فلا يصعب على الباحث الحديث ان يستخلصه بنفسه . فمعروف ان الفضل في ادخال الممثل الثالث في التراجيديات يعود لسوفوكليس ، والشيء نفسه يمكن ان يقال عن زيادة عدد افراد الجوقة من ١٢ - ١٥ ، وله ايضا يعود الفضل في تطوير الديكور وغير ذلك من التحسينات في عالم المسرح . وقد

استفاد اسخيلوس في اواخر حياته من كل هذه الابتكرات والتغيرات ،
ولسوفوكليس نفسه وتأثيره الحميد في استاذة اسخيلوس ، يعود الفضل فيما
نراه من تحسن ادبي بحت ، كزيادة تعقيد بناء التراجيديا ، وحيوية الحدث
الدرامي في ثلاثية « الاوريستية » ، مثلاً الى جانب ازدياد الطابع الحياتي في
تصوير شخصيات المسرحية •

كانت التراجيديا قد تطورت عن اغاني الجوقة ، ولربما لهذا السبب
نلاحظ في مآسي اسخيلوس - والمبكرة منها بصورة خاصة - ان اغاني
الجوقة ما تزال تشغل فيها حيزاً كبيراً وجوهرياً • وفي تراجيديا « الضارعات » ،
تلعب الجوقة المكونة من بنات داناؤوس دور واحدة من شخصيات المسرحية • ومع ان
هذه الشخصية تتكون من الجمع بين شخصيات عديدة ، فان مصيرها يتخلل
الحدث من أوله الى آخره • فبنات داناؤوس يرفعن توسلاتهن الى الآلهة وقد
استبد بهن الخوف على مصيرهن • وهذه الحقيقة هي التي تؤلف خلفية
المأساة من البداية حتى النهاية • اما شخصية داناؤوس الذي يقوم بتوجيه
افعال بناته ، كما يدافع عن مصلحتهن مما تزال وثيقة الصلة بالجوقة حتى
يصعب تمييزها منها •

اما في تراجيديا « حاملات القرايين » فنجد ان الجوقة هي التي تحرض
اوريست على العمل باستمرار • بينما نجد في تراجيديا « آلهات الرحمة » ان
الجوقة التي تتألف من الايرينيات تمثل واحدة من القوى المكافحة ، في وقت
يقف فيه اوريست نفسه في الظل ويصبح اداة بايدي الالهة • ان
الايرينيات (ربات الانتقام) هن اللائي يوجهن الحدث الدرامي : انهن يتعقبن
اوريست ، ويبحثن عنه ويخضن بسببه صراعا مع ابولو في بادىء الامر ثم مع
أثينا • ويبلغ التوتر الدرامي ذروته عندما تحيط ربات الانتقام باوريست من
كل الجهات • فيرفعن عقيرتهن مطالبات بالقصاص وهن ينشدن الاغاني التي
يتوسلن بها الى هيئة المحكمة مطالبات بمراعات العدل ، وبانزال القصاص ،

انهم يواصلن نقاشهن دفاعاً عن حقهن وكرامتهن ، وذلك حتى بعد ان تبرا
ساحة اوريست ، ولا يخرجن من الهيكل الا وهن معززات مكرمات ، فينسجن
الى مكان عبادتهن الجديد يصاحبهن موكب جليل من المواطنين •

تتمتع الجوقة باهمية استثنائية حتى في تراجيديا « اغامنون » • ان اغاني
الجوقة في هذه التراجيديا تشكل الاساس الذي يتطور عنه كل الحدث ،
وذلك على الرغم من ان الجوقة هنا لا تأخذ على عاتقها مهمة شخصية من
شخصيات المسرحية بالمعنى الدقيق ، انها تحاول ممارسة هذا الدور فقط في
آخر التراجيديا • ان تصرف الجوقة قد عكس لنا حالة الجماهير النفسية ،
وارتباكها ، واحاسيسها الغريزية ، وعقيدتها الساذجة ، وترددها ، واختلاف
عدد من افرادها حول ما اذا كان من الضروري دخول القصر لنجدة الملك ام
لا ؟ لقد عكست الجوقة كل هذا من خلال تصرفاتها ، بدرجة من الحيوية
يندر ان نصادفها - كما يعتقد عدد من الباحثين - في التراث الادبي الذي
سبق شكسبير •

واذا كانت الجوقة تتألف عادة من اعضاء غير مألوفة ، وفوق مستوى
البشر الاعتياديين - كما هو الحال مع بنات دافاؤوس ، وبنات الاوقيانوس ،
والايرينيات - ، فانها ، اي الجوقة ، تتألف في « اغامنون » و « الفرس »
من شيوخ القوم ، وهم بشر بكل ما لهذه الكلمة من معنى • انهم بشر خبروا
الحياة واستخلصوا منها العبر والدروس ، وهم يحتلون داخل المجتمع مكاناً
وسطاً • انهم يمثلون النقيض النافع والحسن للابطال الرئيسيين في الحدث
المسرحي ، والذين انساقوا وراء اهوائهم الشخصية • ان هؤلاء الشيوخ
يعبرون عن وجهة نظر الدولة والراي العام في البلاد •

في تراجيديا « السبعة ضد طيبة » تنقسم الجوقة قبل نهاية الدراما الى
قسمين ، نصف يقف الى جانب اتيوكليس ، والنصف الاخر الى جانب
بولينيكيس • وفي بعض الاحيان تبرز جوقة اضافية ، كما نجد في تراجيديا

« الضارعات » ، مثلا ، عندما تنضم وصفات بنات داناؤوس الى سيداتهن
ليشكلن معهن جوقة اخرى • اما في تراجيديا « آلهات الرحمة » فقيل نهايتها
تظهر جوقة جديدة تكون مهمتها مرافقة الايرينيات بعد ان اصبحن يومينديات
- اي آلهات رحمة - الى مكان اقامتهن الجديد •

سبق ان اشرنا الى ان اسخيلوس قد اضاف الممثل الثاني ، والى ان هذا
الابتكار قد غير بصورة جدية من طبيعة الدراما الاغريقية حيث وفرت ، لأول
مرة امكانية لتصوير الصراع الدراماتيكي • غير انه من الملاحظ ان اسخيلوس
لم يستثمر هذه الامكانية اول الامر استثماراً كاملاً • ففي تراجيديا « الفرس »
لم يوظف الشاعر وجود الممثل الثاني لتصوير فعل درامي ، مهما كان هذا
الفعل بسيطاً ، اما في تراجيديا « الضارعات » فقد كان استغلال وجود الممثل
الثاني ، الذي هو ضروري جداً لأداء هذه الدراما ، قليلاً ونادراً جداً • وهذا
الامر ينطبق على تراجيديات اسخيلوس الاربع الاولى التي وصلتنا عنه • الا
ان التغير اصبح ملحوظاً اكثر عندما ادخل سوفوكليس الممثل الثالث • فقد
توفرت عندئذ امكانية لادخال ادوار ثانوية ، كدور الحارس في « اغا ممنون »
ودور كل من المربية والخادم في تراجيديا « حاملات القرايين » الى غير ذلك ،
كل هذا ساعد على توفير الجو الطبيعي في مجرى الحدث ، وذلك على الرغم
من ان استخدام هذه الامكانية الجديدة ما يزال محدوداً أيضاً • ومع ذلك إن
مركز الثقل اخذ ينتقل تدريجياً من الجوقة الى الممثلين •

نستطيع ان نقسم ما وصلنا من مسرحيات اسخيلوس ، رغم قلة عددها
وهي سبع ، الى مجموعتين متميزتين : يمكن عدّ الاربع الاولى منها اسبق
زمنياً من الثلاث الاخريات التي تجمعها ثلاثية « الاوريستية » • فالاربع الاولى
المتقدمة زمنياً تتطلب إسهام ممثلين اثنين لتقديمها ، في حين تتطلب كل من
الثلاث في المجموعة الثانية إسهام ثلاثة ممثلين • فضلاً عن ذلك إننا نستطيع
ان نلاحظ في هذه المسرحيات الاخيرة تغيرات جدية بالمقارنة مع مسرحيات

المجموعة الاولى . هذه التغيرات تشمل بناء التراجيديا ، وتطور الحدث ، وامتزجة شخصيات التراجيديا نفسها . ان عدداً من الباحثين يعزو فضل هذه التغيرات الى تاثير سوفوكليس على استاذة اسخيلوس .

من خصائص المجموعة الاولى ان بناءها ساذج وبدائي ، اما الحدث فيتطور فيها تطوراً محدوداً جداً وسطحياً ، وفي آخر التراجيديا فقط . ومن خصائصها أيضاً ان النصف الاول من كل مسرحية يفتقر اعتياداً الى الحركة ، وهو يقتصر على اعطاء فكرة عن الوضعية او الحالة التي تتكون ، تقتصر مهمته على كونه تحضيراً للحدث الذي تزداد حركته في النصف الثاني من الدراما ، او قبيل نهايتها ، ازدياداً ملحوظاً . وتتألف التراجيديا في هذه المجموعة - الاولى - من عدد من المشاهد التي تبدو احياناً وكأنها تفتقر الى ما يجعلها مترابطة داخلياً . ان عدد هذه المشاهد يختلف من تراجيديا الى اخرى اما شخصيات التراجيديا فتتناوب في ظهورها على المسرح الواحدة تلو الاخرى ، وان كلا منها تشكل مشهداً قائماً بذاته . وحتى في تراجيديا « پروميشيوس في الاغلال » ، لا يساعد ظهور بنات اوقيانوس ، ثم ظهور اوقيانوس نفسه بعد ذلك ، على تقدم الحدث وحركته .

اما تراجيديا « اغاممنون » فتعد نموذجاً لنمو الحدث الدراماتيكي تدريجياً . اننا نجد تلميحا الى النهاية التراجيدية حتى في القسم التمهيدي للمسرحية ، وذلك على لسان الحارس عندما يلمح الى الامور المريبة التي تجري داخل القصر . وكذلك قل عن احاديث كايثمنسترا ، التي تحمل اكثر من معنى ، وعن احاديث الرسول حامل البشائر ، واحاديث اغاممنون نفسه ، واخيراً عن تنبؤات كاساندراس بينما هي تقترب تدريجياً من المصيبة العظمى .

تمتاز كل تراجيديا من تراجيديات اسخيلوس بشيوع القصص التي يتناقلها الرسل والعيون والارصاد ، والتي تشغل حيزاً مهماً في المسرحية ، كما يلاحظ فيها غلبة المونولوج على الحوار . ففي « الفرس » ، مثلاً ، يؤلف حديث

الرسول جزءاً كبيراً من المسرحية ، ومن الناحية الفنية يمكن ان يشكل عملاً ادبياً قائماً بذاته - اي ، تراجيدية قائمة بذاتها ، مؤلفة من ثلاثة اجزاء . اما في تراجيديا « السبعة ضد طيبة » فتوجد ثلاث قصص من هذا النوع هي : التقرير الاولي الذي قدمه واحد من العيون المبثوثة لمراقبة تحركات الاعداء ، ثم الاخبارية المفصلة حول تقدم العدو وزحفه نحو المدينة (وهذه الاخبارية او الحديث ينقسم الى سبعة اجزاء تتخللها ردود اتيوكليس) ، واخيراً حديث الرسول الذي قوطع اكثر من مرة بواسطة اسئلة الجوقة . ان اسلوب السرد القصصي يغلب حتى على تراجيديا « بروميشيوس مكبل » ففيها يعرض الحدث على اعتباره فعلاً يقع في الاساس بعيداً عن خشبة المسرح . ومع ذلك فقد بذل الشاعر جهداً واضحاً ليشيع في هذه القصة روحاً درامياً . ومن اجل تحقيق مثل هذا الهدف نجد الشاعر قد قسم القصة الى اجزاء يضمونها باستمرار آراء اولئك الذين يشاركون في الحديث وتعقيباتهم ، كما نلاحظ ، مثلاً ، في « الفرس » و « السبعة ضد طيبة » . ومن الوسائل الجديرة بالملاحظة ، تنبؤات كاساندراس التي توقعت مقدماً بما سيحدث وراء المسرح فحدثت المشاهدين بشأنها .

لقد أشار الشعراء الذين جاءوا بعد اسخيلوس الى السذاجة والبداية النسبية التي تلاحظ احياناً في التقنية الدرامية لمسرحيات اسخيلوس نفسه . ولذلك إن يوريبيدس ، عندما اعاد تصوير مشهد تعارف الكترا واوريست بما ينسجم ومتطلبات عصره ، نقول ان الاخير لم يكن مقتنعاً بمبررات اسخيلوس التي قدمها للمشاهد فيما يتعلق بتعرف الكترا على اوريست ، هذه المبررات المتمثلة بخصلتين من الشعر فضلاً عن آثار اقدام بالقرب من القبر ، ثم مشاعر قلبية غامضة . وفي مسرحية الضفادع لارستوفانيس نجد كلاماً كثيراً على لسان يوريبيدس ينتقد الاخير فيه تقنية اسخيلوس الدرامية ووسائله الادبية . انه يقول مثلاً :

« ساريكم ان كل فنه (ويقصد اسخيلوس) قائم على الپوزات لايهام الناس • ساريكم كيف خدع الجمهور الساذج واستدرجه من مسرحيات فرينيكوس • كان يدجل عليهم باظهار شخصيات صامته على المسرح مثل اخيل او نيوبا ، لا تنطق بشيء ، ولا تكشف عن نفسها ، ولكن تقف كالتماثيل او التصاوير ، فيبهر الناس بهذا الغموض » •

يشير يوريبيدس في هذا الكلام الى مأساتين مفقودتين من مآسي اسخيلوس هما « الفريجيون أو ندبة هكتور » و « نيوبا » • في الاولى يظهر اخيل في حزن صامت أسفاً على وفاة صديقه باتروكليس ، ويرفض كل ما يقدم اليه من طعام او عزاء • وفي الثانية تظهر نيوبا وقد اخرستها المصيبة لفقد بناتها الست وابنائها الستة الذين اغتالهم الاله ابولو والربة ارتيميس (١٠) •

يجب علينا ان نتذكر ان اسخيلوس كتب مسرحياته في الاغلب على هيئة مسلسلات او مجاميع - اي رباعيات - تتالف كل مجموعة منها من ثلاث تراجيديات تلحق بها مسرحية ساتورية • ان كل حلقة ، في هذه المجاميع ، أشبه بفصل كبير داخل مجموعتها • بإمكان ثلاثية اسخيلوس « الاوريستية » ان تقدم لنا فكرة واضحة ودقيقة عن بناء هذه المجاميع ، وعن العلاقات بين مختلف اقسامها واجزائها • لقد كرس التراجيديات ، في حالات عديدة ، لتصوير مصير الاسر الشهيرة : كاسرة آل بيلوس في « الاوريستية » ، وآل لابداكوس في ثلاثية : « لايوس » ، و « اوديبوس » ، و « السبعة ضد طيبة » ونتيجة للازمة التي احاقت بالارستقراطية الاغريقية وجدت اساطير عديدة تتحدث عن القضاء والقدر ، وتصور سيطرة القدر على حياة الانسان ، كما تتحدث عن جهاد الانسان في سبيل تغيير مصيره وفرض ارادته الحرة • لقد جاءت

١٠- راجع : لويس عوض ، « نصوص النقد الادبي . اليونان » . الجزء الاول ص ١٤٢ - ١٤٣ •

التراجيديا لتغلب دورها مستفيدة مما قدمته لها الاسطورة من امكانيات لتصوير هذا المصير المحتوم تصويراً فنياً ومنطقياً .

من الناحية الاخرى ، نلاحظ ضعف الحدث في هذه التراجيديات ، اذا ما اخذت كل حلقة من حلقات هذه المسلسلات على حدة . في حين يبدو الحدث نفسه وقد تطور على نطاق واسع اذا ما اخذت كل سلسلة او مجموعة بكامل حلقاتها الثلاث بوصفها عملاً واحداً متكاملاً . ولناخذ ثلاثية « الاوريسيثيه » لاسخيلوس كمثال . ففي تراجيديا « اغاممنون » نلاحظ ان كاساندراس تتنبأ بانتقام من القتل . وتنتهي تراجيديا « حاملات القرايين » - وهي ثانياً حلقات الثلاثية - بهرب اوريست بحثاً عن الحماية عند ابولو ، الامر الذي يشكل تمهيداً لتراجيديا « آلهات الرحمة » وهي الحلقة الثالثة والاخيرة في هذه المسلسلة . يشكل الوصف الذي نصادفه في تراجيديا « اغاممنون » للعاصفة التي اختفت خلالها سفينة مينالاوس عن الاظار ، نقول هذا الوصف يشكل الرابطة التي تربط المسرحية الساتورية « بروتوس » بهذه الثلاثية . فقد كرس المسرحية الساتورية الاخيرة للكشف عن مصير مينالاوس .

من هذا يتضح انه لفهم اية تراجيديا من هذه التراجيديات فهماً دقيقاً ، لا بد من معرفة جميع حلقات الثلاثية ، التي تشتمل عليها . وهذا هو مدبر الصعوبة التي تعترضنا عندما نقرر دراسة مأساة مالا تشكل الا جزءاً واحداً من سلسلة كاملة فقدت بقية حلقاتها . والى هذه الحقيقة نستطيع ان نعزو التناقض الواضح في النتائج التي يتوصل اليها عدد من الباحثين المعاصرين المهتمين بشؤون التراث الادبي الاغريقي .

فضلاً عن ذلك إننا نلاحظ عند اسخيلوس نفسه عدداً من الثلاثيات. التي كانت تفتقر اجزاؤها المختلفة الى هذه الرابطة الداخلية فيما بينها . من هذا النوع الثلاثية التي تشتمل على تراجيديا « الفرس » . لقد باءت بالفشل كل المحاولات التي بذلها الباحثون لايجاد مثل هذه الرابطة . ومنذ

أيام سوفوكليس أصبح امراً اعتيادياً كتابة ثلاثيات تضم تراجيديات تشكل كل منها وحدة فنية قائمة بذاتها ومستقلة عن بقية الحلقات .

٤ - « الشخصيات الادبية في تراجيديات اسخيلوس »

لقد رافق تطور التقنية الدرامية ازدياد ملحوظ في رشاقة وانسجام صور الشخصيات المسرحية . وكان من شأن التغيرات الاجتماعية والتأريخية التي شهدتها أثينة أيام اسخيلوس ان ازداد الاهتمام بدور الانسان الفرد كما برز بصورة خاصة دور الشخصيات الفذة والقوية . لم يبق تأكيد الميول والنوازع الفردية في الحياة الاجتماعية بمغزل عن عالم الدراما التي تحتم ان يحتل فيها دور البطل التراجيدي المكان الاول .

ان ازدياد عدد الممثلين قد وفر الامكانيات لتقديم صورة اكثر عمقا للعالم الداخلي للبطل . بإمكاننا ان نلاحظ ، بهذا الصدد ، في اعمال اسخيلوس مرحلة انتقالية من الانماط الادبية البسيطة البدائية والعامة الى صور الشخصيات الذاتية الاكثر تعقيداً . اننا نجد ، مثلاً ، كلاً من داناؤوس ، وبيلاسجوس ، في مسرحية « الضارعات » ، كذلك الملكة أئوسا والملك اكركسيس في مسرحية « الفرس » ، نجدهم اقرب الى الانساط المجردة للملوك : ان كلاً من بيلاسجوس و داريوس نموذج مثالي للملك ، اما اكركسيس فهو طاغية مجنون . اما تراجيديات اسخيلوس الاخرى : « بروميشوس » و « السبعة ضد طيبة » و « الاوريسيتية » فانها تمثل مرحلة جديدة تماماً في تطور الفن الدرامي عند اسخيلوس . ان اهم خاصية في هذه التراجيديات هو ان انتباه الكاتب يتركز أولاً وبصورة استثنائية على الشخصيات الرئيسية فيها ، بينما الشخصيات الاخرى فيها تؤدي أدواراً مساعدة وثانوية فقط ، وان الهدف من وجودها في المسرحية يتمثل في تحديد واظهار الادوار الاولى بشكل اوضح وأدق . ان شخصية مثل الكترا في « حاملات القرايين » ، التي تؤدي كل ما يتعلق بها في القسم الاول من

التراجيديا ، تختفي في القسم الثاني وذلك على الرغم من ان ظهورها لو تم
لكان امراً طبيعياً • والشئ نفسه يمكن ان يقال عن بيلاد ، الصديق الحميم
لاوريست ، فقد قلل الشاعر من اهميته الى حد كبير •

ان أهم ما يميز ابطال اسخيلوس هو بساطتهم فضلا عن تكاملهم
وتجانسهم مع انفسهم ، وعدم معرفتهم لاي نوع من انواع التردد او التناقض .
الامر الذي يضفي عليهم مسحة من البهاء والسمو • اتنا نتعرف على بطل
اسخيلوس بعد ان يكون قد اتخذ قراره المصيري ، كما انه يبقى الى النهاية
امينا على قراره ، وليست هناك قوة خارجية بإمكانها ان تثنيه عن قراره الذي
اتخذه مقدماً حتى وان كان مثل هذا القرار يكلفه حياته نفسها • وفي مثل هذه
الحالة فالبطل يفتقر الى اي شكل من اشكال التطور والنمو •

كل هذه الصفات نجدها ناضجة ، مثلاً عند اتيوكليس في « السبعة ضد
طيبة » • لقد استبعد الشاعر من المسرحية ما تذهب اليه بعض الروايات
الاسطورية من ان اتيوكليس كان هو الذي بدأ الخصومة مع اخيه بولينيكيس
وبالتالي لجأ الى نفيه من المدينة • لقد صورت التراجيديا اتيوكليس بوصفه
واحداً من اكثر المدافعين عن المدينة حماسة ، فما ينفرد بالسلطة حتى يشرع
بكل حمة في اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتأمين الدفاع عن الوطن وحمايته •
لقد كانت الرؤيا العسكرية واضحة في ذهنه ، وقد اتخذ الحيطة لكل احتمال •
انه ، من هذه الناحية ، عسكري بصورة نموذجية • انه ما ان يسمع نبأ اقتراب
اخيه بولينيكيس من البوابة السابعة للمدينة حتى يتخذ قراره فوراً بمنازلته
شخصياً لـ اخيه الذي يرى فيه العدو الاول من حيث خطورته • اتنا نلاحظ
كيف انه يختار نوع الفعل الذي يريده بسهولة ، وبدون ادنى تردد • انه
يقبل على المعركة بمحض اختياره ، دفاعاً عن اهدافه الشخصية ، كما تمثلت فيه ،
فضلاً عن ذلك ، روح وطني قوي • انه يقدم حياته ثناً لانقاذ وطنه •

ان صورة بروميثيوس تحقق قدراً اكبر من القوة والعظمة • انه لم يعد ذلك المحتال والمخادع الماهر الذى تتعرف عليه في قصائد الشعراء الذين سبقوا اسخيلوس • لقد تحول عند اسخيلوس ليصبح حامل قوة حضارية عظيمة • انه واحد من الجبابرة ، خالق البشر ، الذى نفخ الروح في اجسادهم التى كونها من تراب، فسرقت لهم ، بعد ذلك ، النار السماوية لينقذهم من ظلام الجهل وذلك على الرغم من علمه بان عمله هذا سيجر عليه الويلات والمصائب انه هو الذى علمهم اصول الحياة الاجتماعية وكل ما يحتاجونه فيها من علوم ومعارف فضلاً عن ذلك فانه لم يلن حتى أمام اكثر انواع التعذيب قسوة وذلك تمسكاً بهدافه السامية • انه يختار طريقه بوعي كامل لكل النتائج والمسؤوليات التى يمكن ان تترب عليه •

يرى الباحث الحديث في حب الشاعر وعطفه العميق الذى صاحب تصويره للبطل دليلاً على العلاقة الداخلية التى تربط بين الشاعر وبطله • ومما يضيف على بروميثيوس طابعاً مأساوياً عميقاً ادراكه لحقيقة انه يجب عليه ان يذعن لقوة حتمية عليا ، وذلك على الرغم من كل ما تمتع به من قوة واصرار ومهارة فائقة •

ان كليتمنسترا في تراجيديا « اغا ممنون » هي الشخصية الرئيسة لا اغاممنون نفسه ، وذلك على الرغم من ان الاخير يكون المحور الذى يدور حوله الحدث في المسرحية • تشكل شخصية اغاممنون الخلفية التى تسقط الجريمة عليها ، واطاراً للقاتلة كليتمنسترا • يطالعنا اغاممنون نموذجاً للملك المهيب الذى انهكته حرب ضروس طويلة ، ولكنه ، رغم ذلك ، قوي ومحترم من قبل اتباعه ، وذلك رغم الاعمال التى اقترفها في السابق والتي من شأنها ان تثير مشاعر عدم الرضا في نفوس الآخرين • ومما يزيد صورته هبة وعظمة وجود صورة نقيضه ايجيستوس الجبان الذى لم تكن لديه الشجاعة الكافية لاقتراف الشر بيديه ، بل ترك هذا الامر لتضطلع به امرأة ، هذا فضلاً عن قعوده عن المشاركة في حرب طروادة •

ان فهم صورة كليتمنسترا في هذه التراجيديا فهما صحيحا يقتضينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان «اوديسة» هومروس قد صورت جريمة قتل اغاممنون بشكل آخر . فالملحمة تنسب اقرار الجريمة الى ايجيستوس الذى استدرج اغاممنون خلال وليمة اقامها له ، بينما اكدت كليتمنسترا بدور المتواطىء مع القاتل . اما عند اسخيلوس فان ايجيستوس يأتي الى مكان الجريمة بعد ان تكون كليتمنسترا قد انتهت منها ، مما يضيف على شخصية القاتلة قوة خاصة . انها في نظر الحارس في بداية التراجيديا ، وفي نظر الجوقة بعد ذلك : « امرأة ذات ارادة قوية كالرجال » . ومما زاد من أهمية العمل الذى قامت به كليتمنسترا اعتبار المرأة انذاك غير جديرة بان يكون لها شأن مهم في المجتمع . انها تخاطب الناس ، الذين يعرفون خيانتها لزوجها ، دون ان تشعر باي ارتباك او حرج . انها تسمى لتحقيق ما عقدت العزم على تحقيقه . ان صلاتها المزدوجة المعنى التي رفعتها الى زيوس تفوح برائحة الشر :

أيا زيوس العلي ، زيوس القدير ، أجب لي

دعائي . تذكر أنك قضيت بتحقيقه .

اما عندما تخرج بعد ذلك لتدعو كاساندرا الى دخول القصر فان صوتها يكون طافحاً بالشر والوعيد . واخيراً تقترب جريمة القتل . تفتح ابواب القصر فتظهر كليتمنسترا ممسكة بالبلطة ، بينما لطح الدم جبينها وعند قدميها جثتا اغاممنون وكاساندرا . لم تعد هناك الان حاجة الى الرياء ، ولهذا نجدها تعلن عما اقترفته يداها بصراحة وبلا مواربة . صحيح ان كليتمنسترا تحاول ان تخفف من وقع جريمتها مدعية أنها اقترفتها انتقاماً لابنتها أفجينيا وخيانة زوجها لها مع كريسيديا وكاساندرا . الا ان الامر بالنسبة لشيوخ المدينة لم يكن بحاجة الى توضيح او تبرير ، فجريمة كليتمنستر أبشع من ان تبرر . ومن الملاحظ ان كليتمنسترا يملكها قبل نهاية المسرحية شيء من الارتباك والقلق بسبب الجريمة . انها تعلن ، في محاولة منها للتخفيف من هول جريمتها ، عن نيتها

وتصميمها على الكف عن اقتراف جرائم القتل في المستقبل • وهكذا ، تتدخل كلينسترا في نهاية المسرحية عندما يحاول إيجستوس ، بمساعدة حراسه ، الهجوم على شيوخ الجوقة الذين يرفضون الاذعان له ، فتحول دون اراقه الدماء وتدعو إيجستوس الى دخول القصر • ومن هذا يتضح ان الكلمة الاخيرة في تسير امور المدينة سوف تكون لها لا لايجيستوس •

تضم تراجيديا « اغامنون » صورة اخرى تستحق الالتفات للعرافة كساندرا • ان الالهام الذي منت به عليها الالهة قد جعلها تبدو في اعين الناس مجنونة • وقد شاءت ارادة الالهة ان تعيش هذه الشخصية حياة بائسة وتعيسة • لقد احبها الاله ابولو الذي وهبها القدرة على التنبؤ وبما انها لم تشبع رغباته فقد عاقبها بان حال بين الناس وبين ان يثقوا بما تنبأ • اخيرا ينتهي بها المطاف سبية في بيت اغامنون حيث تلاقي مصيرها القاسي • ومما يعمق الطابع المأساوي لحالتها معرفتها مقدما بالمصير الذي ينتظرها مما يثير عطف الجوقة عليها •

ان اقرب صور شخصيات اسخيلوس السابقة الى كاساندرا هي صورة الإلهة أيو في « بروميثيوس في الاغلال » ، التي كانت ضحية حب زيوس لها ، هذا الحب الذي اثار عليها غضب الإلهة هيرا • تعد حالات الصرع التي كانت تنتاب أيو من بعض الوجوه تهيئة لبعض الخطوط العامة لتصوير حالة الذهول التي نجدها عند كاساندرا •

اما بالنسبة للحلقتين الثانية والثالثة من ثلاثية « الاوريستية » فان شخصياتها لا تثير مثل هذا الاهتمام الذي رايناه الان في الحلقة الاولى • فكلينتمسترا في « حاملات القرايين » لم تعد تلك المرأة الجبارة الشامخة الرأس ، كما رايناها في الحلقة الاولى • اتنا نراها هنا نهبا للفرع الدائم من الانتقام الذي ينتظرها • اما الاخبار التي تلقتها عن موت ولدها فقد اثارت في نفسها مشاعر متناقضة : أسفها عليه من ناحية ، وفرحها لشعورها بالتححر من

الفرع الابدي من الناحية الاخرى ، والواضح ان المشاعر الاخيرة هي الغالبة •
الا أنها سرعان ماتجد ايجيستوس قتيلا بينما يقف امامها طالب الثأر وجها لوجه •
انها تحاول في هذه الحالة ان تتمالك نفسها للحظة ، وان تثبت ارادتها فتصرخ
مطالبة ببلطة الحرب • اما اوريست فاننا نجده في كل من « حاملات القرايين »
و « الهات الرحمة » سلاحاً بيد الالهة تسيره كما تريد ، ولهذا فهو يفقد الكثير
من ذاتيته • ومع ذلك فما ان يرى اوريست امه امامه وقد جثت على ركبتها ،
كاشفة عن صدرها ومذكرة اياه بالحليب الذي ارضعته ، حتى ينتفض قلبه في
صدره ويتردد في تنفيذ ما اعتزم عليه ، يعتبر هذا المشهد من اعنف المشاهد
الدرامية في الادب العالمي واقواها •

اوريست : ماذا افعل يا بيلاد ؟ هل ابقي على حياة أمي شفقة بها ؟
ان هذا التردد من قبل اوريست حمل هيكل على مقارنته بها ملت ، رغم تأكيده
في اكثر من مرة على الفوارق الجوهرية التي تميز كلا من البطلين :

بيلاد : اذا كان الامر كذلك فما جدوى الامر الذي صدر عن ابولو في
دلفي ، وما جدوى العهد العظيم الذى قطعته على نفسك ؟ اذا كان عليك ان
تختار بين غضب الناس وغضب الالهة ، فاختر غضب الناس يا اوريست •
وهكذا يعود اوريست لتنفيذ ارادة الالهة •

تقضى التقاليد الدينية ان يهاجر القاتل من البلاد تكفيراً عن ذنوبه • اما
اوريست فيؤمر بعرض تلك الملابس ، التي جعلت منها كليتمسترا شركا
لاغا ممنون عندما قتلته ، وكانت ما تزال ملطخة ببقع الدم • ومع ذلك إن
اوريست يشعر باضطراب في تفكيره ، كما يشعر بتأنيب ضميره ، فيحاول ان
يجد الاعذار لفعلته ، غير انه لا يرى سوى الايرينيات يلاحقنه • ومن هنا تبدأ
مأساة الضمير المعذب • وفي هذه الحالة نفسها نجد اوريست في الحلقة الثالثة
والاخيرة « الهات الرحمة » •

من المفيد ان نتذكر ان سوفوكليس عرض الحادثة نفسها في مسرحيته « الكترا » بشكل آخر . لقد جعل اللقاء بين اوريست و كليتمنسترا يجري خلف المسرح بينما عرض على المسرح لقاء اوريست مع ايجستوس الاقل أهمية . يعد عرض اسخيلوس لهذه المشاهد ، من وجهة نظر الباحثين ، بصورة مركزة الا انها معبرة ، افضل بكثير من عرض سوفوكليس لها .

• - « آراء اسخيلوس الاجتماعية والسياسية »

لقد اختلفت آراء الباحثين بشأن اسخيلوس اختلافاً عظيماً تراوح بين تأكيد أن الشاعر العظيم لم يكن يعنيه ، وهو يقبل على كتابة عمل من اعماله سوى الامور الفنية البحت ، وبين القول بأنه جعل من نفسه « معلماً جند نفسه لتعليم الشعب » . ولقد تجرأ بعض الباحثين المتحمسين لأسخيلوس فرفعه الى مستوى المبشرين بعقائد جديدة . على ان هناك صعوبة تواجه الباحث وهو يحاول تحديد الافكار التي تعود الى الكاتب - الفنان نفسه ، وتمييزها من تلك التي تخص هذه الشخصية من شخصياته الادبية التي يتدعها او تلك . ان مثل هذه المهمة تزداد صعوبة ، خصوصاً اذا كان الامر يتعلق بكاتب مسرحي مثل أسخيلوس .

سبق لنا القول ان اسخيلوس ينتمي الى طبقة الاشراف وانه نشأ وترعرع في مدينة اليوسيس ، احدى مراكز تجمع ارسقراطية العوائل المالكة للارض . كما اشرنا الى مشاركة اسخيلوس واخوته بصورة مباشرة في الحرب ضد الفرس وانهم خاضوا معاركها الرئيسية . فمن الطبيعي والحالة هذه ان تترك هذه الاحداث الجسام آثارها على تفكير اسخيلوس ، وان ينعكس كل ذلك في اعماله الادبية . ومن اراد دليلاً وشاهداً على مشاعر اسخيلوس الوطنية عليه ان يقرأ مأساة « الفرس » التي كانت بمثابة النشيد الذي مجد فيه الشاعر شعبه وتغنى ببطولاته ، وضمنه اسمى مشاعر حبه له .

ان تعبير اسخيلوس عن مشاعره الوطنية لم يكن وقفا على مسرحية « الفرس » ، ان هذه المشاعر مبثوثة في معظم اعماله التي وصلتنا . لم يترك الشاعر فرصة تفوته للتغني بوطنه وشعبه وتفضيله على الاوطان والشعوب الاخرى . وفتتح « السبعة ضد طيبة » بخطاب يلقيه ملكها « اتيوكليس » أمام حشد من اهل المدينة . وفي هذه الخطبة توصف ارض الوطن بانها « الام » و « الحاضنة » : يقول اتيوكليس : « عليكم ان تدافعوا عن مدينتكم ، وتحموا مذابح الهة بلادكم ، حتى لا تمحي عبادتكم ابدا ، عليكم ان تدافعوا عن اطفالكم ايضا ، وعن امكم الارض ، وهي اعز حاضنة لكم ، لقد رببتكم ، اتم يا من حبوتم في طفولتكم على تربتها الرقيقة ، رببتكم لتشيدوا الاوطان وتحملوا السلاح ، اثبتوا انكم رجال حقاً ، في مثل هذا الوقت العصيب » . اما الجوقة فانها تسعى لالهاب حماسة ابناء المدينة من خلال إثارة نفس مشاعر حب الوطن فتقول :

« بأي واد آخر من الارض اكثر بهجة سوف تستبدلون هذا الوادي ، لو انكم تركتم للاعداء تلك الارض الغنية التربة ، وبها ماء ديريكي اعظم الجداول التي يجريها بوسيدون مالك الارض الخ »

في مسرحية « اغا ممنون » يحدثنا الرسول ، الذي يحمل نبأ قدوم الملك اغا ممنون ، عن فرحه الغامر وسعادته العظيمة بالعودة الى الوطن الذي سيضم رفاقه بعد موته .

كان اسخيلوس يعبر عن الافكار السائدة في زمانه من خلال صور الملوك والقادة في مسرحياته : أتيوكليس (السبعة ضد طيبة) وهو يدافع عن وطنه بشجاعة واقدام ، اغا ممنون العظيم رغم كل الاخطاء التي اقترفها (اغا ممنون) في ثلاثية « الاوريستية ») ، والملك بيلاسجوس في (الضارعات) . . الخ . فاغاممنون يأخذ في الحسبان جيدا ان « تقولات الناس تملك قوة عظيمة » ، ويبيدي استعداداه ورغبته في مشاركة ابناء الشعب

في مناقشة قضايا الدولة • وفي مأساة « الضارعات » يجري التعبير عن هذه الفكرة بوضوح تام عندما امتنع الملك بيلاسجوس عن البت في تأمين الحماية لبنات داناؤوس قبل طرح المسألة للمناقشة في اجتماع عام يعقده الشعب ليتخذ قراره في مثل هذه القضية الخطيرة التي قد تجر البلاد الى مجابهة عسكرية مع ابناء ايجبتوس •

الملك (بيلاسجوس) : انكن في الواقع لا تنزلن في رحاب منزلي الخاص •
وان اصببت المدينة برجس في شيء عام ، فعلى الشعب عامة أن يكافح ليجد العلاج • اما انا فلن التزم باي وعد قبل ان اناقش جميع المواطنين بشأن هذه الامور •

وفي مكان آخر في نفس السياق يواصل الملك حديثه قائلاً :
« ليس من السهل اصدار الحكم في هذا الامر ، ومن ثم لا تجعلني قاضيا فيه • لقد اعلنت من قبل انه على الرغم من أنني الحاكم ، الا اني لن اتخذ قراراً في هذا الشأن الا بموافقة شعبي ، حتى لا يقال في وقت ما ، فيما لو حدث باي حال شيء لا تحمد عقباه (١١) •

لقد كان اسخيلوس متضامنا مع ابناء طبقته ، مدافعاً عن مصالحهم بوصفهم ملاك اراضي ارستقراطيين • ولقد عبر عن ذلك من خلال موقعه الحازم ضد الحكم الاستبدادي الذي اظهر في بعض الاحيان ميلاً لدعم عدد من القضايا ذات الطابع الديمقراطي • ففي مأساة « اغا ممنون » نسمع الجوقة تقول « الموت افضل من العيش تحت حكم الطاغية » ، وفي « بروميشيوس في الاغلال » نسمع بروميشيوس يردد :
١١ - الضارعات ، الابيات : ٣٦٥ - ٣٧٠ و ٣٩٧ - ٤٠٠ على التوالي • ترجمة :
الدكتور ابراهيم سكر •

« الحكم الاستبدادي مصاب بمرض عدم الثقة بالاصدقاء » • لقد
نمن اسخيلوس صورة زيوس كل صفات الطاغية المستبد • ومثل هذه
لصفات نجدها خصوصا في مأساة « بروميثيوس في الاغلال » :

اوقيانوس : ... ان الذي بيده الملك حاكم فرد لا يحاسبه أحد •
بروميثيوس : ... إن توفون قد احترق فاصبح رماداً بصواعق زيوس •
ايو : كيف لا اخرج وأنا القى الشقاء على يد زيوس •
أيو : وعلى يد من سوف يجرد من صولجان سلطانه المستبد ؟
بروميثيوس : .. انا اكره جميع الالهة الذين يسيئون الي بدون وجه
حق •

هذه اقوال متفرقة اخذناها من سياقها في نص المسرحية ، ومثلهم
كثير لا يقع تحت حصر •

يميل الباحثون الى الاعتقاد بان اسخيلوس ضمن مأساة « الهات الرحمة »
الكثير من وجهات نظره الشخصية في عدد من الامور الحياتية والاجتماعية •
ومع ان هذه المسألة بالذات ما تزال مثاراً للجدل بين الباحثين الا أننا نستطيع
ان نلمس فيها - في المأساة - دعوة الى الاتفاق في اكثر من مكان واحد ،
وتحذيراً من الفارقة والاختلاف •

لقد صور اسخيلوس علاقة البطل بالشعب من زوايا مختلفة • فالملك
بيلاسجوس (الضارعات) شخصية ضعيفة ولذلك نجده يلجأ الى الشعب كلما
اعترضت سبيله مسألة خطيرة ، اما اغاممنون فهو ملك مستبد ، الا أننا نلاحظ
ان اسخيلوس يكاد يبحث له عن اعداء عندما يقارنه باولئك الذين اغتصبوا
منه السلطة • اتيوكليس يقود شعبه للتصدي للاعداء ، وبروميثيوس يتعذب
بسبب حبه للجنس البشري ويضحي من اجلهم • اما اوريست فلا يجد
الاطمئنان الا عندما تبرأ ساحته من قبل أعلى محكمة في الدولة • ان خاتمة

« الهات الرحمة » ذات دلالة ومعزى كبيرين عندما ينطلق الموكب الذي يشمل أبطال المأساة وشخصياتها والمشاهدين انفسهم بحماسة وطنية كبيرة تمجيدا للربة أثينا •

ومع ان اسخيلوس كان - مفكراً - محافظا ، وديمقراطياً معتدلاً الا انه استطاع - بوصفه فناناً موضوعياً - ان يجد الصور والالوان للتعبير عن المسائل التقدمية الهامة لحياة عصره ، هذه المسائل التي اثارت اهتمام البشرية على مر العصور •

٦ - تقنية اسخيلوس واسلوبه

الثلاثية عند اسخيلوس - في الغالب - ذات موضوع موحد تجسد كل حلقة من حلقات الثلاثية مرحلة من مراحل هذا الموضوع • اما الحكمة فبسيطة ، والحدث فيها ثابت ، يفتقر الى النمو • تحتل الجوقة في جميع مسرحيات اسخيلوس مكانة بارزة ، وقد تأخذ دور البطولة ، أو دور شخصية من الشخصيات • اما الشخصيات فتمتاز بالجلال والصرامة ، ولا تتطور الا قليلا ، وقد لا تتطور ابداً • اما مصيرهم المأساوي او معاناتهم المأساوية فليست تابعة من طبعهم ، بل مترتبة على خطيئة يقترفونها • انهم يسرون بسببها نحو قدرهم المحتوم •

سمو في التخيل وعظمة وجلال في الاسلوب ، وان كان يميل في بعض الاحيان الى الغموض ، والبهرج • كما انه لا يهتم بذكر التفاصيل ، ولا يظهر عناية كافية في الكشف عن الدوافع الكامنة وراء افعال وتصرفات شخصياته •

ثانيا : سوفوكليس

١ - حياته

تفيد الروايات ان سوفوكليس ولد حوالي عام ٤٩٧ - ٤٩٦ قبل الميلاد في مدينة كولون ، التي مجدها الشاعر في عمليه الادبي الشهير « اوديب في كولون » ، في عائلة ميسورة الحال . ويعزو بعض الباحثين تجديد سوفوكليس في موسيقى شعر مآسيه الى الثقافة الموسيقية الجيدة التي تلقاها في طفولته . لقد تعلم فن المأساة على يدي استاذة اسخيلوس الذي كانت تربطه به دائما علاقات طيبة . ويذهب بعضهم الى ان ضعف الصوت الذي كان يشكو منه سوفوكليس هو الذي حال دون ظهوره على خشبة المسرح .

يروى ان سوفوكليس كان قد كتب مقالا حول الجوقة لم يصلنا ، الا اننا نعرفه من خلال استشهاد الباحثين القدامى بمقاطع منه ، أو ذكره خلال بحوثهم . وكما سبق ان اشرنا ، إن سوفوكليس هو الذي زاد عدد الجوقة من ١٢ - ١٥ شخصا ، كما ادخل الممثل الثالث .

كان سوفوكليس شديد الاهتمام بالسياسة ، كما أسهم بفعالية في حياة البلاد السياسية ، وذلك الى جانب نشاطه الفني المتواصل . والمعروف عنه انه لم يغادر بلاده ، بعكس زميله ومعاصريه اسخيلوس ويوريبيديس ، وذلك على الرغم من الدعوات التي تلقاها من حكام مقدونيا وصقلية . تفيد

الروايات ان سوفوكليس تزوج مرتين ، كما يروى انه كان قد خص زوجته الثانية بعاطفة حب رقيقة ، كما يظن أن اعماله عكست هذه العاطفة بشكل من الاشكال .

هناك ما يشير الى ان سوفوكليس واصل كتابة المآسي حتى آخر سني حياته الطويلة ، مما ادى به الى اهمال شؤون ممتلكاته ، الامر الذي حدا باولاده الخمسة الى اقامة الدعوى عليه مطالبين بتجريدته من مملكاته بحجة عدم تمكنه من قواه العقلية . غير ان الروايات نفسها تشير الى ان المحكمة حسمت القضية لصالح سوفوكليس . ومن الروايات ما يشير الى ان هذه القضية اثرت امام مجلس العائلة .

توفي سوفوكليس عام ٤٠٦ قبل الميلاد ، وقد كرم بعد وفاته تكريم الابطال . كما اتخذ قرار بتكريس احتفال سنوي تقدم خلاله الاضاحي تكريما له . وبعد مرور اربعين عاما على وفاته اقيم له تمثال من البرونز .

٣ - اعماله الادبية

تؤكد الروايات ان سوفوكليس الشاب انتزع الجائزة في المسابقات الدرامية من استاذة اسخيلوس في وقت مبكر جداً ، مما اثار غضب اسخيلوس وحمله على مغادرة بلاد اليونان الى صقلية . لقد اشار المؤرخ الشهير بلوتارخ الى انتقاد سوفوكليس للاسلوب المبهرج عند اسخيلوس ، كما ملح الى ان الاخير كان يكتب اعماله الادبية وهو في حالة السكر الشديد . وفي لوح قديم ، يضم اسماء الفائزين في المسابقات الدرامية التي كانت تقام خلال الاعياد الديونيسية ، يرد اسم سوفوكليس مع الاشارة الى انه فاز بالجائزة الاولى ثماني عشرة مرة . فضلا عن ذلك ، فقد اكدت الروايات القديمة للمؤرخين ان تسلسل سوفوكليس في المسابقات لم يكن اقل من الثاني .

لقد اختلف الدارسون القدامى اتفسهم حول عدد المسرحيات التي كتبها سوفوكليس . ففريق قال ان عددها بلغ ١٤٠ مسرحية ، وآخر قال

انها ١٣٠ ، وثالث قال انها ١٣٣٣ ورابع حددتها ب ١٢٥ مسرحية • اما الباحثون المحدثون فانهم متأكدون من نسبة ٨٦ مسرحية مأساوية و ١٨ اخرى . ساتورية الى سوفوكليس من ضمنها ٤٠ مسرحية تصور حوادث اختارت موضوعاتها من حرب طروادة ، وست مسرحيات استعارت موضوعاتها من الاساطير حول مدينة طيبة •

ما يزال الباحثون يختلفون حول ما اذا كان سوفوكليس اول من أخذ بمبدأ كتابة ثلاثيات ذات مواضيع متفرقة • على ان سوفوكليس اشتهر في الادب العالمي بوصفه مؤلف مأساة « اوديب الملك » • لقد اثارت الاسطورة المتعلقة باوديب اهتمام الادباء منذ اقدم العصور ، وما تزال تثير اهتمامهم حتى الان • وبامكاننا ان نجد اول اشارة اليها عند هوميروس في « الاوديسة » (الاغنية الحادية عشرة) •

لم يستطع الباحثون تحديد زمن عرض مأساة سوفوكليس « اوديب الملك » • ولقد اشاد بها ارسطو كثيرا ، وكان يكثر من الاستشهاد بها لدى حديثه عن اكثر من مسألة واحدة تتعلق بالمأساة ، كالتعرف والتحول من النقيض الى النقيض ، وما الى ذلك •

١ - اوديب الملك (١٢)

ان دقة بناء مأساة « اوديب الملك » وروعها تتيح المجال رحبا لتطور الحدث المسرحي فيها تطورا منطقيا ، كذلك للكشف عن خصائص البطل الذي تتغير حالته ، ويتغير مزاجه بصورة أساسية ، وذلك تحت تأثير تطور الحوادث ، فينتهي به الامر أخيرا الى حالة ومزاج مناقضين تماما لما كان عليه اوديب في بداية المأساة •

١٢- راجع « اوديب الملك » • سوفوكليس • ترجمة وتقديم : أمين سلامة • دار الفكر العربي ، القاهرة ، عام بلا • ترد مأساة « اوديب الملك » في هذا الكتاب باسم « الملك اوديبوس » •

وتتضمن مأساة « اوديب الملك » نماذج من الحوار فريدة في نوعها :
كالحوار بين اوديب وكريون في امكنة مختلفة من المأساة ، وبين اوديب
وتريسياس . ففي هذه الامكنة نجد المتحاورين يختاران كلمتهما بدقة
ويستعملانها في المكان المناسب ، استعمالا يتسم بدرجة كبيرة من الدقة
والاجادة . إننا لا نجد في هذه الحوارات ما يمكن اعتباره زائداً عن الحاجة ،
كما أن افكار الشخصيات المتحاوره ومشاعرهما واحاسيسهما وانفعالاتهما
تتطور باستمرار ، وان كل حلقة منها تتطور منطقيا عن سابقتها ، كما انها تمهد
لاخرى تليها وتلحق بها .

لقد اتسم لقاء اوديب مع تريسياس العراف بروعة فنية خاصة . ان انفعالية
وثورة اوديب الذي أخذ يفقد اتزانه ، كانت تتبدد لدى أمام هدوء وتماسك
الشيخ تريسياس . لقد اخضع هنا استعمال الكلمة لمهمة تقديم صورة دقيقة
عن كل من الشخصيتين المتناقضتين المساهمتين في الحوار . ونستطيع ان نقول
الشيء نفسه عن استعمال الكلمات خلال اللقاء الذي تم بين اوديب وخادمه
القديم ، هذا الخادم الذي كانت كل كلمة من كلماته تعصف بآخر ما تبقى من
آمال يتوسل بها الملك للتخلص من مخاوفه . وتنتهي المأساة ، كما هو معروف ،
بأن يفقأ اوديب عينيه بنفسه ، ثم ينفي نفسه ، او ينفيه اولاده من طيبة الى
كولون ، مسقط رأس الشاعر نفسه ، والقريبة من اثينة .

ب - انتيجونا (١٣)

اما مصير ابناء اوديب فتصوره لنا مأساة « انتيجونا » التي تتلخص في
أن عرش طيبة يؤول الى كريون بعد أن يشغره على اثر مقتل كلا ولدي اوديب :
أتيوكليس وبولينيكيس . فما ان يعتلي كريون العرش حتى يصدر أمراً
بحرمان جثة بولينيكيس من حق الدفن حسب الاعراف السائدة ، وبتركها
في العراء ، وبأن تقتصر مراسيم التكريم على جثة أتيوكليس بوصفه بطلاً ضحى

١٣- راجع : « انتيجوني » . المصدر السابق .

«من أجل الوطن • الا أن اتيجونا ، بوصفها أخت القتل تتحدى أمر كريون ، وتقوم بمفردها بجراء مراسيم الدفن ، الامر الذي دفع كريون الى الحكم عليها بالموت • ثم يهرب هيمون ، ابن كريون وخطيب اتيجونا ، بعد أن يفشل في اقناع أبيه بالعفو عن اتيجونا • بعد ذلك يظهر العراف الاعمى تريسياس ليعلن أمام كريون غضب الالهة عليه بسبب اعماله القاسية • يغير كريون من موقفه ، ويتراجع عن قراره ولكن بعد فوات الاوان ، ذلك أن اتيجونا انتهت حياتها منتحرة قبل أن يصل كريون الى الكهف حيث احتجزت ، وينتحر أمامه ولده هيمون ، مما أدى الى انتحار والدته يوريديس ، بعد ان علمت بانتحار ولدها • وهكذا يبقى كريون وحيدا بعد تحطمه روحيا واخلاقيا •

لقد اهتم سوفوكليس ، وهو يعالج مأساة اتيجونا ، قبل كل شيء بالعلاقة التي تربط الانسان الفرد بالمدينة والدولة التي تتناقض قوانينها تناقضا حاداً مع العواطف العائلية • فبينما نجد كريون ينصب نفسه حارساً للقوانين القائمة وقيماً عليها ، لا ترى اتيجونا قوانين أسمى من قوانين الالهة التي لم تكتب • وهكذا فان الحدث المأساوي يتطور هنا لان فتاة تذمر نفسها للدفاع دفاعاً مستميتاً عن قيم وقوانين عائلية لم تفقد قيمتها بعد •

لم يتفق الباحثون حول ما اذا كانت اتيجونا قد استحققت نهايتها المأساوية عن ذنب اقترفته ام لا • غير ان المعروف ان سوفوكليس لم ير في تصرفها ما يشين • هذا من ناحية ، ومن الناحية الاخرى فقد تمكن الباحثون من ان يستنتجوا ، قياساً على أمثلة تاريخية عديدة ، ان كريون خالف العرف السائد • كان العرف يقضي بحرمان الخائن من الدفن في ارض الوطن ، وليس من حق الدفن بصورة عامة •

يعتقد جوته – الاديب الالماني الشهير – بمشروعية موقف اتيجونا كما يعتقد ايضا بان الغرض من وجود كريون في المسرحية ابراز هذه المشروعية

من ناحية ، واطهار مدى الضلال الذي انساق وراءه كريون. نفسه من الناحية
الآخري •

يعد النقاد المحدثون مأساة « اتيجونا » اقرب اعال سوفوكليس من
طبيعة العصر الحديث • فان ابطال سوفو كليس في هذه المأساة يتلقون
مصائرهم بسبب افعالهم ونتيجة لها ، لا بتدخل من قوى خارقة •
فبسبب من عناد كريون تموت اتيجونا حبيبة ابنه هيمون ، ولعجز الآخر
عن انقاذها نراه يفضل الموت معها ، وهذا الموت الاخير يدفع يورديدس ،
زوجة كريون ووالدة هيمون ، الى الانتحار • وحادثتا الموت الاخيرتان تاتيان
عقابا لكريون بسبب افعاله التي اقترفها بمحض ارادته • وهذا هو ما يميز
كريون من اجاكس واوديب وغيرهما من ابطال سوفوكليس • ومع ان مأساة
« اوديب » انجح مآسي سوفوكليس اخراجاً على خشبة المسرح ، الا انها
تتميز من مسرحيات العصر الحديث ، ومن مسرحيات شكسبير بصورة خاصة ،
بكون مصير اوديب لم يترتب بصورة استثنائية على خواص اوديب الاخلاقية
والروحية ، كما ان هذا المصير لم يأت بمعزل عن عبث الالهة والقدر •

لقد اعتبر هيگل - الفيلسوف الالماني المعروف - مأساة اتيجونا اروع
واكمل نموذج مسرحي يقدم لنا تصادماً مأساوياً بين قيم الدولة والقيم العائلية •

ج - الكترا (١٤)

يرجح الباحثون أن سوفوكليس كتب مأساة « الكترا » بين عامي ٤١٩ و
٤١٥ قبل الميلاد • وهي تصور الموضوع نفسه الذي عالجه اسخيلوس في
« حاملات القرايين » ، الحلقة الثانية في ثلاثية « الاورستية » • لقد حافظ
سوفوكليس في مأساته هذه على مسألتين وردتا في مأساة اسخيلوس ، هما الحلم

١٤- راجع : « الكترا » . من مسرحيات سوفوكليس : اجاكس والكترا :
ترجمة وتقديم امين سلامة ، الكتاب الماسي ، الدار القومية للطباعة
والنشر .

وخلصنا الشعر اللتان عثرت عليهما الكترا عند قبر أبيها • الا انه اختلف عن سلفه في معالجته لهما بان لخصهما ، رغم اهميتهما بالنسبة للحدث المسرحي ، في مشهد قصير تم بين الاختين الكترا وخروسيتيموس •

هناك مسألة اخرى هي ان الكترا في مأساة اسخيلوس مجرد شخصية ثانوية ، الا انها كانت ضرورية لتطور الحدث • فهي تطالعنا عند اسخيلوس بصفتها بنتا متماسكة ، مهانة ، ولهذا نراها فضلت العزلة والابتعاد عن أمها ، وهي تعيش على حبها لأخيها الذي كان بعيداً عنها ، وانتظارها لعون الالهة • لقد حرصتها أغاني الجوقة على التضرع الى الالهة لارسال من ينتقم من قاتل أبيها • استيجبت دعوتها بعودة أخيها الذي افرحها ظهوره أمامها ، فساعدته بكل ما اوتيت من امكانية على تنفيذ مهمته التي جاء من اجلها •

اما عند سوفوكليس فان الصورة التي تقدمها المأساة عن الكترا من نوع آخر ، فهي مرتبطة بالحدث بصورة أوثق ، كما انها امام المشاهدين كل الوقت تقريباً ، انها لا تخفي عن الانظار الا لوقت قصير تنشد الجوقة خلاله احدي اغانيها • لقد كانت الكترا بالنسبة للمؤلف اشبه بمرآة ساعدته على عكس كل مجرى الحدث •

ومن اجل توضيح وتحديد طبيعة وخصائص الكترا ، هذه الطبيعة والخصائص التي جعلتها تعيش الاحداث بشكل يختلف تماماً عما يمكن ان تعيشه اية بنت اخرى لو وجدت نفسها في مكان الكترا ، نقول لتحقيق هذا الغرض وضع سوفوكليس مقابلها صورة اختها خروسوتيموس التي اتخذت من تلك الاحداث نفسها موقفاً مغايراً تماماً لموقف الكترا • ولقد لجأ سوفوكليس الى الوسيلة الفنية ذاتها في مأساة « اتيجونا » ، هذه الوسيلة القائمة على التقابل بين الشخصيات • ان خروسوتيموس لم تكن عاجزة عن ادراك كل ابعاد الشر الذي يعج به العالم الذي يحيط بها ، الا أنها من الضعف بحيث تعجز عن ان تقف منه موقفاً ايجابياً (مأساوياً) • وهذا هو ما يشكل

الهوة التي تفصل بين الاختين • خروسو تيموس تعي نقطة ضعفها ، وبفضل
اظهار سوفوكليس لهذه الحقيقة حيل بين المشاهدين وبين حقدهم وغضبهم
عليها ، مقدراً فيها اخلاصها وصدقها في تحديد نقطة ضعفها • وبذلك اضمنى
عليها سوفوكليس صدقاً حياتياً • ان صورة الكترا هي الاخرى صادقة
وحياتية ، ففيها غاص سوفوكليس الى اعماق النفس البشرية •

د - « نساء تراخيس » (١٥)

يتلخص موضوع مأساة « نساء تراخيس » في ان هرقل انهى بنجاح
آخر مآثره وهو يدمر مدينة اويخاليا • ثم يعود الى زوجته ديانيرا ، التي
تقيم في ديار الغربة ، عند ملك « تراخيس » ، وفجأة تعلم ديانيرا ان بين
الاسيرات اللاتي بعث بهن اليها هرقل ، توجد ايولي ابنة ملك تراخيس ،
وعشيقة هرقل • تذكرت ديانيرا وهي تفكر في وسيلة تساعد على اعادة حب
زوجها لها ، تذكرت عقار الحب الذي اوصاها به القنطور نيسوس ، فقررت
استخدامه املاً منها في استعادة حب زوجها الذي فقدته • الا ان نيسوس
كان قد خدعها ، وهكذا تبعت ديانيرا الى زوجها هرقل هدية هي عبارة عن
ثوب مغموس بدم نيسوس المسموم • السم يصرع هرقل ، ولما كانت الآلام
فوق طاقة احتماله ، قرر ان يرمي نفسه في نار أشعلها لهذا الغرض ، اما ديانيرا
فتنتحر بعد ان تدرك غلطتها ، بينما يأمر هرقل ، وهو في النزاع الاخير ، ابنه
هولوس بان يتخذ لنفسه من ايولي زوجة •

يختلف الباحثون حول مسألة تاريخ كتابة « نساء تراخيس » • فمنهم
من يعتقد بانها كتبت بعد « اتيجونا » مباشرة ، وذلك استناداً الى عدد من
الخصائص الاسلوبية والانشائية ، على ان من الباحثين من يذهب الى انها

١٥- راجع : « سيدات تراخيس » ، مسرحيات سوفوكليس : سيدات
تراخيس وفيلوكيتيس • ترجمة : امين سلامة ، من الشرق والغرب ،
الدراسات القومية للطباعة والنشر ١٩٦٦

اكتبت بعد مأساة « هرقل المجنون » التي كتبها يوريبيدس في النصف الثاني من سني الحرب البيلوبونيسية • يمثل المحور الاساس لمأساة « نساء تراخيس » سوفوكليس في قتل الزوج على يد زوجته • وهذا هو عين المحور الفني لمضمون « اغا ممنون » اسخيلوس • ففي كلا العملين المأساويين يتخذ من غيرة الازواج من السبايا مبرراً لاقتراف الجريمة وان اختلفت التفاصيل في في كل من المسرحيتين ، تبعا لاختلاف طباع شخصيات الازواج والزوجات فيهما •

هـ - « فيلوكتيت » (١٦)

لقد أتاح مضمون مأساة « فيلوكتيت » ، التي كتبها سوفوكليس عام ٤٠٩ ق.م • للشاعر فرصة اظهار استاذيته الكبيرة في التصوير ودقته في التحليل النفسي • لقد تبين للاغريق فجأة انهم من اجل الاستيلاء على طروادة يتعين عليهم الحصول على اسلحة هرقل التي آلت الى فيلوكتيت الذي تركه الآخيون يوماً ما وحيداً في جزيرة ليمنوس وهو يعاني من آلام عظيمة بسبب جرح يصعب شفاؤه • يكلف كل من اوديسيوس ونيوبتوليموس ، ابن اخيل للاضطلاع بمهمة الحصول على هذه الاسلحة • اما اوديسيوس فيفضل تحقيق غرضه عن طريق اللجوء الى الحيلة والغش ، فيتمكن من استمالة رفيقه الشاب وحمله على الموافقة على خطته ، رغم ما عرف عنه من نبل واستقامة • وهكذا يراجع نيوبتوليموس أمام اوديسيوس على كره منه، الا ان ضميره الاخلاقي يمتنع لهذا الدور الشائن الذي ائيط به كرها ، والذي يتضح اخيراً أنه عاجز عن الاضطلاع به الى النهاية • ان اهتمام المسرحية الرئيس يتمثل في وقوع الشاب نهبا بين قوتين : بين مغريات المصلحة الشخصية من ناحية ، والبواعث والمثل الاخلاقية من الناحية الاخرى • والبطل الحقيقي في مسرحية « فيلوكتيت » هو نيوبتوليموس ، هذا الشاب المخلص والنبيل • فبعد

صراع ومعاونة يحرر نفسه من الوعد الذي قطعه على نفسه لاوديسيوس ، فيعيد الى فيلوكتيت الاعزل اسلحته ، وذلك على الرغم من حجج الداهية. اوديسيوس وتهديداته • ومن وجهة نظر نيوبتوليموس تكون الهزيمة الشريفة خيراً من نصر على خديعة • لقد كان سوفوكليس يتعاطف مع نيوبتوليموس وفيلوكتيت ، اما عدوهما اوديسيوس ، الذي لم ير هناك وسائل غير شريفة ، اذا كانت تساعد على تحقيق الاهداف والمصالح ، فقد صوره سوفوكليس من زاوية سلبية تماماً • لقد فشل مخطط اوديسيوس ، الذي رسم و نفذ بدهاء ، والذي انهار قبيل النهاية ، وهكذا لم يحصل اوديسيوس الا الخزي والعار •

و - « أجاكس » (١٧)

تصور مأساة « أجاكس » سوفوكليس نتائج صراع خاسر خاضه أجاكس ضد أوديسيوس ، من أجل الحصول على الاسلحة التي خلفها أخيل ، والتي كانت من صنع الاله هيفيستوس • وعندما فشل أجاكس في كسب ادعائه باحقيقته في هذه النركة الثمينة ، اختل عقله وفي سورة من سوررات الغضب يعمل سينه في قطيع من خراف وثيران الآخين • وعندما يعود وعيه اليه يشعر بالندم والخزي ، والحق العاجز والخوف من انه سيكون اضحوكة امام الجميع • ريزداد تمكن هذه المشاعر من نفسه وروحه ، مما أدى به في النهاية الى الانتحار • وبينما كان من اي اغامنون ومينالاوس ، ابني اتريوس ، ان تحرم جثة أجاكس من شرف الدفن، انبرى تيوكير ، اخو أجاكس، للدفاع عن القانون الالهي الذي انتهكته اوامر القادة المستبدين • وبعد جدل طويل ، بفضل مساندة اوديسيوس ، استطاع تيوكير ان ينتصر على خصومه، وان يوارى جثمان اخيه التراب وفق مراسيم التكريم التي تليق به •

١٧- - راجع « أجاكس » من مسرحيات سوفوكليس : أجاكس والكثير ، ترجمة وتعليق : أمين سلامة ، الكتاب الماسي ، الدار القومية للطباعة والنشر •

تذكرنا مأساة « اجاكس » بـ « اوديب الملك » ، من حيث جوها القدرى المتمثل بتدخل الالهة ، بمصائر البشر • فمسرحية « اجاكس » تبدأ بحديث الالهة أثينا ، هذا الحديث الذى يتحول الى حوار طويل تتبادله مع اوديسيوس ، يقطع من وقت لآخر ، بحوار أثينا مع اجاكس نفسه • فى هذا الحوار تتأمر أثينا مع اوديسيوس ضد اجاكس الذى تلقى على بصره غشاوة ، فتصور له قطع الماشية على انه معسكر للجنود الاغريق • فضلا عن ذلك فهناك شخصية تيكميسا المأساوية بحق • فقد سبق لاجاكس ان حطم مدينتها وقتل امها واباها واتخذها سبية له • الا انه احبها مما عوضها عن فقد الوطن والاهل والثروة ، فكان اجاكس بالنسبة لها الملجأ الوحيد فى العالم • ولهذا فقد اقلقها اختلال عقل اجاكس بصورة خاصة ، لانها كانت تعرف بالضبط ما الذى ينتظرها وينتظر ولدها من بعده •

٣ - « الفن الدرامى عند سوفوكليس »

يلاحظ الباحثون ان جميع الماسي التى وصلتنا عن سوفوكليس تكشف عن قدرته الفذة على ان يختار ، من بين اكثر الاساطير تعقيدا ، ذلك الجزء البسيط منها الذى يمكنه من عرض مختلف الطبائع ، ومن تسليط الاضواء الفلسفية على اكثر جوانب الحياة الانسانية تعقيدا •

فمسرحية « اوديب الملك » التى شغلت الدنيا منذ ايام سوفوكليس والى اليوم ، هي مأساة إنسان يقدم على قتل ابيه دون ان يعلم انه ابوه ثم يتزوج امه التى انجبته ، وعندما تطرح مسألة الكشف عن القاتل تمهيدا لمحاسبته يتحمس لهذه القضية دون ان يدري انه يبحث عن نفسه ، وانه يقودها الى هلاكها ، وخزيها • ان افعالات اوديب ، واوكاستا - زوجه وامه فى آن واحد - وقتل وحماسة واقفعالات الشخصيات الاخرى بعد ذلك هو مايشكل مضمون هذه المأساة الخالدة ماخذت الحياة البشرية على وجه هذه الارض •

اما موضوع مأساة « الكترا » سوفوكليس فلا يتعدى انتظار فتاة عودة
اخيها من المنفى ليساعدها على الانتقام لاييها من امها الشريرة وعشيقتها . الا ان
سوفوكليس استطاع - بفضل استاذيته المعروفة - ان يجعل من هذه القضية
موضوعا مثيرا ومشوقا ، كما انه استطاع ان يحافظ على خيط دقيق جدا يفصل
بين هلع الكترا وهي تتلقى النبأ المزعوم حول موت اخيها ، ثم فرحتها
الغامرة وهي تعلم بعدم صدق هذا الخبر ، فضلا عن قوة المشاعر التي يزدحم
بها صدرها والتي تعرضها على الانتقام من قتلة ايها .

وهل تتعدى مسرحية « اوديب في كولون » تصوير حياة ملك طاعن في
السن ، نفي من مدينته ، وهو يدعو بالخير والبركة للمواطنين الذين آمنوا
له ملجأ يضع حدا لرحلته نفاه الطويلة . ومع ذلك فهي عمل شعري رائع
يجسد نعمة اكتشاف الانسان لسر الحياة ، وتحرره من كل اشكال المخاوف
التي كانت تعمر صدره ، وهو يواجه تحدياتها . ومن هنا مصدر البركة التي
كان يضفيها اوديب على كل ارض حل بها ، ومن هنا تنافس المدن في استضافته .
يرتكز موضوع « انتيجونا » الى اقدام فتاة عزلاء على دفن اخيها الذي تسبب
باندلاع حرب اهلية ، متحدية بذلك امر حاكم المدينة ، فحكم عليها بالموت
لهذا السبب ، فتموت ويقودها موتها الى انتحار خطيبها وهو ابن الحاكم
نفسه ، فتنتحر والدته الخطيب . انها ملحمة اضطراع الارادات البشرية الصرف
بعيداً عن اي تدخل من قبل الالهة كما عودنا سوفوكليس في اعمال له اخرى
مثل « اوديب الملك » و « اجاكس » وحتى في « فيلوكتيت » .

وتصور مأساة « نساء تراخيس » صراع العواطف البشرية المدمرة ،
ففيها يموت هرقل ، هذا البطل الذي لم يعرف معنى الهزيمة في حياته ، وذلك
بسبب الالام التي سببتها له هدية تلقاها من زوجته التي أرادت ان تعيد الى
نفسها حب زوجها الذي خانها ، فتنتحر الزوجة بسبب ذلك .

وتصور مأساة « اجاكس » تدخل الربة اثينا التي ضللت البطل والقت على عقله غشاوة كثيفة فجعلته يعمل سيفه في قطيع من المواشي ، متوهما انه يقطع اوصال جند اعدائه . وعندما يصحو يشعر بالخزي فيقدم على الانتحار لتثور حول دفنه مشادة وخصومة تنتهي بدفنه وسط الحفاوة والتكريم .

واخيراً تعالج مأساة « فيلوكتيت » ، من خلال موضوعها البسيط قضية ذات مضمون اخلاقي كبير . فبعد ان ترك البطل في جزيرة خاليسه ، شعر الاغريق ان سلاحه ضروري لتحقيق النصر على الطرواديين . فيسعى اولئك الذين خذلوه الى اقناعه بالانضمام اليهم ، لقد سخر سوفوكليس تصوير عملية الاقناع هذه للكشف عن القوى الدفينة والتيارات الخفية التي تحكم سلوك البشر ، وعن تنوع منابع ومصادر هذه القوى وهذه التيارات .

لقد عرف سوفوكليس بتصرفه الحر في الاسطورة ، وفي اختياره الحر لتلك التفاصيل منها ، الضرورية للتعبير عن فكرته بشفافية ووضوح . كما ان لسوفوكليس يعود الفضل في تطوير البنية المسرحية ، وتركيز الحوار الدرامي وتكثيفه للتعبير عن التوتر والصراع المتفجر في نفوس شخصياته .

ففي مأساة « اوديب الملك » التي تعتبر من اشهر الاعمال التي وصلتنا عن سوفوكليس ، بل ومن اشهر المسرحيات التي وصلتنا عن الاغريق قديمة ، في هذه المأساة يصبح لدينا واضحاً - بمجرد الانتهاء من الاستهلال - معالم الشخصيات الرئيسية الثلاث : اوديب ، وكريون ، وتريباس ، كما تصبح لدينا واضحة معالم الخطوط الرئيسية للاحداث التي تنطرح عنها كل مساهمات القوى الفعالة داخل المأساة . سرعان ما نعلم ، بمجرد ان يبدأ الاستهلال ، بان هناك طاعونا يهدد سكان المدينة بالفناء ، ثم هناك النبوءة التي تنصح بانزال العقاب بقاتل لايوس - الملك السابق للمدينة - هذا العقاب الذي اعتبره النبوءة شرطاً ضرورياً اذا اريد للمدينة ان تتخلص من الوباء . وما يكاد حدث المسرحية يتقدم بعد الاستهلال حتى يزداد تعقيداً وتوتراً بسبب محاولات

ترئيساس العراف اليائسة تجنب اوديب الذي راح يعنف العراف ويتهمه بالتواطؤ . وفي هذا الموقف لم يجد ترئيساس بداً من التلميح الى الشؤم الذي ينتظر اوديب اذا هو أصر على موقفه هذا . ومع أن قلق اوديب ازداد بسبب هذه التلميحات ، الا انه كان في وضع لا يمكنه من فهم كل الابعاد الحقيقية التي تنطوي عليها تلميحات العراف . وهناك مشهد اخر ينطوي على قيمة درامية عالية ، يتم بين اوديب وكريون ، لقد كان نقاشاً متوتراً ومتأزماً لم يتوقف الا بتدخل ايوكاستا زوج اوديب وامه في آن واحد ، واخت كريون . لقد كشف سوفوكليس ، عن مهارة كبيرة وهو يعبر بشفافية عن الموقف المأساوي لكل من اوديب وأيوكاستا . لقد كانت كل خطوة يخطوها اوديب ، في بحثه الجاد عن القاتل ، تقدم دليلاً اضافياً على ان القضية تسير في غير صالحه الامر الذي كان يثير المزيد من المخاوف في نفسه ونفس أيوكاستا . اما هو فما كان ذلك الا ليزيده اصراراً على مواصلة البحث ، رغم فداحة النتائج التي اخذت تتضح معالمها اكثر فاكثراً . وأما أيوكاستا فكانت تتشبث باهداب المستحيل من اجل ان تشني اوديب عن عزمه في مواصلة البحث ، أملاً منها في تجنب الكارثة التي يقودهم التحقيق في هوية القاتل اليها .

لقد وجه كل من ترئيساس وكريون اصبع الاتهام الى اوديب . وهنا تتحول القضية من بحث عن هوية مجهول ، الى قضية برهنة على براءة اوديب واوائمه . وهنا تظهر براءة سوفوكليس الفريدة . فبينما كانت أيوكاستا ترمي الى تطمين مخاوف اوديب وتبديد شكوكه في ان يكون هو قاتل لايوس ، لم تعمل الا على تأكيد هذه المخاوف وتعميق هذه الشكوك .

اوديب : اي زوجتي لقد اهمني قولك

إن ذهني ليرجع الى الوراء .. ويتحرك في شيء ...

وبينما اوديب يعلق امالاً كبيرة على الانباء التي جاءه بها رسول كورنث ، لم تكن شهادته النهائية إلا ضربة اضافية تبدد آمال اوديب الواهية ، واخيراً

لم يبق امام اوديب سوى أمل واحد ، هو ان يثبت راعي غنم لا يوس براءته . فكانت شهادة هذا الراعي آخر ضربة تبدد آخر خيط واه من خيوط الشك . التي كان يتشبث بها اوديب لاثبات براءته . وهكذا لم يبق أمامه سوى ان ينزل العقاب في نفسه بنفسه ، ففقاً عينيه بعد ان انتحرت ايوكاستا في مخدعها .

يلاحظ الباحثون ان الحوادث تبدأ في كل من « الكترا » و « اتيجوننا » مع شروق الشمس ، يتضح هذا من حديث المربي مع اوريست في المأساة الاولى ، ومن ترحيب الجوقة بمشرق الشمس في اغنيتهما الاولى في المسرحية الثانية :

الكورس : مباركة هي الشمس ! ابهى ما

سطح على المدينة ذات الابواب السبعة ، مدينة طيبة ! الخ

ولذلك إن الباحثين انفسهم يستنتجون ان كلاً من هاتين المأساتين تشكل الحلقة الاولى من ثلاثية لم تصلنا بقية حلقاتها . واذا صح مثل هذا الاستنتاج دل ذلك على رغبة الشاعر في ربط اعماله الدرامية ربطاً محكماً بالظروف المحيطة بالمشاهدين ، وفي عكس امزجتهم كذلك .

يقول ارسطو ان « سوفوكليس قال انه يصور الناس كما يجب ان يكونوا ، بينما يصورهم يوريبيديس كما هم عليه في الواقع » . غير ان شهادة ارسطو هذه لا تعني ان الصور التي يقدمها سوفوكليس تقتقر الى الملامح الواقعية .

لقد دفع سوفوكليس فن المأساة خطوات مهمة الى أمام ، وذلك بما اضافه من تنوع في تصوير الطبائع ، بعكس اسخيلوس الذي لم يبرز في شخصياته الرئيسة : اغا ممنون ، وكليتمنسترا ، وبروميثيوس سوى خاصية ما واحدة . لقد استغل سوفوكليس مبدأ المقابلة بين الشخصيات التي تجمعها مواقف واحدة ، وتجاوبها تحديات واحدة ، وقد تشارك في اهداف واحدة .

أو تختلف حول أهداف وغايات بعينها ، وذلك لتسليط المزيد من الضوء على أكثر زوايا النفس البشرية عمقاً ، حيث تكمن الدوافع والنزعات التي تحكم السلوك الانساني وتنظمه • فمع أن أسمينا هي شقيقة انتيجونا ، وهذا يعني ان مسؤوليتهما الاخلاقية تجاه أخيهما المتوفى بولينيكس واحدة ، الا ان استجابتهما للتحدي تختلف كثيراً عن الاستجابة عند انتيجونا • كل هذا عبر عنه سوفوكليس بجلاء ووضوح من خلال الجمع بين الاختين في المشهد الاستهلالي لمأساة « انتيجونا » • كذلك قل عن استغلال الشاعر للمشهد الاستهلالي في مأساة « الكترا » حيث يقابل بين الاختين : الكترا وخروسوتيموس اللتين وجدتا نفسيهما امام تحد واحد كانت استجابة كل منهما له تختلف عن الاخرى • وفي مشهد استهلالي ثالث في مأساة « اجاكس » يقابل سوفوكليس بين الربة أثينا واوديسيوس ، اللذين تتفق دوافعهما حول الايقاع بالبطل أجاكس • ومع ذلك ما اعظم الفرق الذى كشف عنه الشاعر بين مزاجي وطبعي الشخصيتين • وهناك سمة اخرى ينفرد بها سوفوكليس بالمقارنة مع اسخيلوس • هذه السمة تتمثل بقدرته على ازالة الستار عن قلب الامزجة والحوافز الكامنة في الأعماق النفسية لبطل واحد من ابطاله • لقد كان سوفوكليس ماهراً في إبراز معالم الشخصية باقل الكلمات ، كذلك القدرة على اغناء مضامين السخمية الواحدة وتنويعها •

لم تقف مهارة سوفوكليس واستاذيته عند اغناء مضامين الدراما بفضل تعدد وتنوع وتعارض وتناقض لمباح شخصياتها ، بل تعدى ذلك ليشمل المشهد الصغير الواحد • خذ مثلاً لذلك مسرحية « فيلوكتيت » فالمشهد الذى يضم فيلوكتيت واوديسيوس و نيوبتوليموس انما يجمع بين شخصيات تميزت كل منها من الاخرى بطبعها ودوافعها واخلاقيتها ومثلها وبالتالي سلوكها في الحياة • اما مأساة « انتيجونا » فتنفرد حتى بين مآسي سوفوكليس بغنى مضامين سياساتها الاخلاقية وتنوع طباعها • لقد أولى الشاعر عنايته الفائقة

لا يبرز معالم شخصياته المتميزة من بعضها : اتيجونا في مقابل أسميننا ، وهيمون الذى يقف بطبعه الملتهب في الطرف المقابل لأبيه ، بما عرف به من طبع بارد وهادئ . ومع اننا لانرى يورديسي زوجة كريون ووالدة هيمون الا ان صورتها ماثلة في اذهانتنا ، بفضل فعلها الارادي الذي عبرت بواسطته عن مزاجها وموقفها من العالم ، وان كان هذا الفعل يتم بعيداً عن انظار المشاهدين .

يتفق الباحثون على ان احداث مأساة « اتيجونا » كان يمكنها ان تستقيم حتى من دون شخصية اسميننا . غير انهم يتفقون أيضاً ان سوفوكليس ادخلها ليبين عن طريقها الى اي مستوى رفيع تسمو اتيجونا فوق وسطها ، وذلك بالمقارنة حتى مع اختها أسميننا ذات القلب الطيب .

لم تستطع مآسي سوفوكليس ان تصور عاطفة الحب بين المرأة والرجل بالدرجة التي صورتها لنا اعمال يوريبيدس . بعد ذلك . صحيح ان هيمون ابن كريون ينتحر عند جثة خطيبته اتيجونا ، الا اننا لا نسمع منه ولا من اتيجونا كلمة واحدة تفصح عن عواطفهما المتبادلة . وعدا اغنية الجوقة التي تمجد جيروت اله الحب ، فان المأساة تصمت تماماً في جميع اقسامها الاخرى .

لقد عرف سوفوكليس باهتمامه بابداء الملاحظات الدقيقة احياناً ، ، والمتعلقة بتغير أمزجة الشخصيات عن طريق الاستعانة بالجوقة لتحقيق هذا الغرض ، ونظراً لان الاقنعة كانت تجعل من المستحيل على الممثل الاضطلاع بهذه المهمة . كما عرف عن سوفوكليس ايضاً اهتمامه حتى بالتفاصيل الدقيقة التي من شأنها أن تؤمن للمسرحية مطابقتها للواقع .

يتألف الاستهلال في جميع مسرحيات سوفوكليس من مشاهد تمثيلية تعددت وظائفها بين تهيئة المشاهد لاستقبال الحدث بعد اغنية الجوقة الاولى (البارودوس) . كما في « اتيجونا » و « اوديب الملك » ، وبين الدخول في الحدث مباشرة كما في « الكترا » ، و « اجاكس » ، و « فيلوكتيت » .

صحيح ان ارسطو اكد على ان الجوقة يجب ان تعد واحداً من الممثلين .
لتكون جزءاً داخلاً في الكل ، وتشترك في التمثيل على طريقة سوفوكليس ،
لا كما عند يوريبيديس ، الا ان الملاحظ ان الجوقة لم يعد لها ذلك الوجود
الهام بالنسبة للبنية الدرامية كما كانت عند اسخيلوس ، بل تقلص دورها
كثيراً لدرجة جعل الباحثين المحدثين يؤكدون اننا نستطيع ان نهمل اغاني الجوقة
دون ان نخشى على فهمنا لمآسي سوفوكليس . اما مصير الجوقة عند يوريبيديس
فقد آلت الى فرقة انشاد تؤدي فواصل غنائية بين المشاهد التمثيلية .

واخيراً نستطيع ان نجمل اهم الخصائص الدرامية عند سوفوكليس
بما يلي :

- ١ - اصبحت حبكة المسرحية ذكية ، بنيت بذكاء ، واكثر تعقيداً .
- ٢ - جميع مسرحيات سوفوكليس ذات ثلاثة ممثلين ، مع ازدياد نصيب
الحوار وتقليص دور الجوقة ، ثم حوار درامي مكثف ومركز ، ومتوتر .
- ٣ - عناية اكبر برسم الشخصيات ، ومن هنا لقب بـ « هومروس المأساة » من
قبل النقاد القدامى ، تنوع في الشخصيات ، والشخصيات ذات صفات
انسانية ، وغنية (اكثر تعقيداً) ورسمت بدقة .
- ٤ - ميل نحو رسم الشخصيات كما يجب ان تكون ، سمات اجمل
للشخصيات مع أخطاء اقل .
- ٥ - ميل نحو ابراز معالم الشخصيات عن طريق المقابلة بين الشخصيات
لابراز معالم التناقض والتعارض .
- ٦ - الشخصيات متطورة ، وتخضع لتغير فجائي ، وتتعرض للتقلبات .

٤ - « اهم السمات الفكرية والاخلاقية عند سوفوكليس »

يؤكد سوفوكليس وجهات نظر دينية قوية ، ذات مغزى اقلابي .
والكلمة النهائية دائماً للالهة . فاذا تعارضت الارادة البشرية مع الارادة

الالهية فالغلبة للاخيرة • والشخصيات العظيمة عندما تسقط فوراء هذا السقوط دائما عيب اخلاقي أو نفسي ، وان للانسان جلاله وعظمته ، وان كان ما يزال بعيدا - في رأي سوفوكليس - عن الكمال • ولذلك هناك مسؤولية شخصية عن هذا السقوط حتى في تلك الحالات التي يكون تدخل الالهة في مصير الشخصيات واضحا • الا ان سوفوكليس لم ير المعاناة وقفا على اولئك الذين يقتربون الاخطاء ، أو الذين يعانون من نقص في الخلق ، بل يتعرض للمعاناة حتى الابرياء • وهذا يعني ان سوفوكليس يرى المعاناة محتملة في حياة مليئة بالكوارث غير المتوقعة •

وكاي اغريقي في زمانه ، يعتقد سوفوكليس ان العجرفة والغرور والخطيئة تقود الى الكارثة • الجزء حتمي وضروري ، والتعقل ضروري ، كما ان احترام الالهة وتقديم فروض الولاء لهم ضروري هو الآخر • واخيرا إن الحكمة تكتسب من خلال المعاناة المأساوية ، وذلك لان الشخصية الانسانية تخضع لارادة الالهة وتعلمها التواضع والتزام الحدود •

ثالثاً : يوريبيديس

١ - حياته

كان المؤرخون القدامى يدعون يوريبيديس بابن التاجر مينيسارخو او مينيسارخيديس ، وتاجرة الاعشاب كليتو . وتذهب احدى السير الذاتية التي ترجمت حياة يوريبيديس الى انه ولد في أثينة ، بينما تؤكد روايات اخرى ولادته في قرية فيلا الواقعة في وسط اتيكا ، أو في جزيرة سلاميس . الخ . اما الرواية الاولى فتذهب الى انه ولد في اليوم الذي انتصرت فيه الجيوش الاغريقية على قوات الغزو الفارسي ، وذلك في معركة بحرية فاصلة وقعت عام ٤٨٠ قبل الميلاد ، بالقرب من جزيرة سلاميس . الا ان مصدراً تأريخياً اخر يحدد تاريخاً اخر لمولد يوريبيديس ، مدونا في سجل قديم منقوش على لوح من المرمر ، يعرف الان باسم « نقش پاروس » وذلك نسبة الى جزيرة پاروس التي عثر فيها على هذا النقش ، خلال القرن السابع عشر . ويرجع تدوين هذا النقش الى عام ٢٦٤ قبل الميلاد ، وهو يحدد مولد يوريبيديس بعام ٤٨٥ - ٤٨٤ قبل الميلاد^(١٨) .

لقد استطاع يوريبيديس الشاب تحقيق عدد من الانتصارات الرياضية . كما درس على يدي اناكسوجوراس ، بينما أصغى الى بروتوجوراس الفيلسوف

١٨- انظر : « يوريبيديس وعصره » تأليف : جلبرت موري ، ترجمة : عبدالمعطي شعراوي ، مراجعة : د . محمد صقر خفاجة ، دار الفكر العربي ، ص ١١ - ١٢ .

السفسطائي وهو يقرأ كتابه المشهور « عن الالهة » في منزل يوريبيديس نفسه . واذا جاز لنا ان نصدق الروايات فقد كان يوريبيديس صديقا للفيلسوف الشهير سقراط الذى قيل إنه كان يساعد الشاعر في كتابة اعماله المسرحية . كما وجد عدد من الفنانين الشباب في يوريبيديس صديقا يشجعهم ويشد ازهرهم ، منهم تيموثيوس وهو موسيقى شاب اتهم بافساد الموسيقى اليونانية آنذاك ، بسبب اسلوبه المبتكر والجريء ، شأنه في ذلك شأن كل المجددين والمبتكرين . قيل ان هذا الشاب كان على وشك الانتحار ، على أثر فشل اول عرض موسيقي له في اثينة ، لو لم يذهب اليه الشاعر المخضرم يوريبيديس ويشجعه ويطلب اليه ان يصمد امام عبارات الاستياء التي سرعان ما انقلبت الى عبارات استحسان واعجاب . هناك ترجمة ذاتية دعت يوريبيديس بالرسام الذي عرضت لوحاته - حسب زعمها - في ميجارا . ان طريقة بناء اعمال يوريبيديس المسرحية وتصاميم مشاهداتها هو الذى عزز من اعتقاد القدامى باهتمام يوريبيديس بفن الرسم . لقد وصلتنا من الروايات ما يؤكد ان يوريبيديس لقي حفاوة بالغة في مدينة ما جنيسي التي غادر اثينة اليها ، في طريقه الى مقدونيا ، حيث حل ضيفا كريما على ملكها الذى قرب الشاعر العظيم وجعل منه مستشاره الخاص ، وعندما توفي يوريبيديس ، اعلن الحداد وامر باقامة مراسيم التشييع تكريما له . وعندما ارسل الاثينيون الى مقدونيا وفداً يطالب برفات يوريبيديس ، رفض ملك مقدونيا رجاءهم ، فما كان امامهم الا ان يكتفوا بتشييد قبر خاو لشاعرهم العظيم . كذلك يشير المؤرخون القدامى الى الخطوة التي كان يتمتع بها يوريبيديس لدى ملك صقليا .

اغلب الظن ان معظم التفاصيل المتعلقة بموت يوريبيديس مختلفة لفنهاء اعداؤه وخصومه ، شأنه في ذلك شأن عدد من الشعراء القدامى . والشئ نفسه يمكن ان يقال حتى عما اشيع بصدد حياته العائلية ، وكيف أنه كان

يكتب عدداً من مآسيه تحت تأثيرها ، يضربون لذلك مثلاً من مأساة «هيبوليتس» التي يزعم انها كتبت بوحي من فجور زوجة الشاعر يوريبيديس .

من بين اوراق البردي ، التي عثر عليها في بلدة البهنسة في مصر عام ١٩١١ ، مقطع كبير من دراسة اعدّها شخص اسمه ساتوروس ، وهو كاتب من اتباع مدرسة المشائين أو المدرسة الارسطوطاليسية ، عمل في الاسكندرية اواخر القرن الثالث قبل الميلاد (٢٢١ - ٢٠٤ قبل الميلاد) . في هذه الدراسة يجري الحديث عن كل من اسخيلوس ، وسوفوكليس ، ويوريبيديس . اخذت هذه الدراسة شكل حوار ، وهي لم توجد من أجل مخاطبة المختصين ، بل اخذت بعين الاعتبار جمهور المتعلمين من القراء بصورة عامة . ويتضح من اجزائها التي بقيت سليمة انها كانت تواصل تطوير ذلك الفرع من الدراسات الادبية التي بدأها ارسطو في كتابه « فن الشعر » . وكعادة المشائين ادخل ساتوروس في ترجمته ليوريبيديس معلومات استقاها من مطالعته لآعمال الشاعر المسرحية . وبالإضافة الى الاقاويل التي اشاعها شعراء الكوميديا ضد يوريبيديس ، عمد ساتوروس الى تلخيص علاقة يوريبيديس بكل من اناكساجوراس ، وسقراط كما أشار الى كرهه للحكم الاستبدادي ، ووضح سبب كل هذا الكره الذي كان يكنه للشاعر رجال أئينة ونساؤها على حد سواء . وهكذا يعزو ساتوروس مغادرة يوريبيديس الى مقدونيا - كما مر بنا - الى عدم تقدير مواطنيه له وعدم اعترافهم بفضله ومكاته الادبية .

يروي بلوتارخ الروماني الشهير وهو يترجم لحياة الكياديس ، الزعيم السياسي اليوناني البارز ، قصة تقول إن يوريبيديس نظم اغنية تمجد ، بأسلوب غنائي (وجداني) رفيع ، فوز الكياديس بجائزة سباق الفروسية خلال المسابقات الاولمبية . واستناداً الى هذه الرواية يحاول الباحثون المحدثون تحديد طبيعة الوسط الاجتماعي الذي ينتمي اليه يوريبيديس ، ذلك انها - أي الرواية التاريخية - تسمح بافتراض صلة تربط بين الشخصين أو تجعلهما

قرييين من بعضهما في الاقل ، ومهما يكن من أمر فقد كان مقدرا لهذه الصلة -
مهما كان نوعها - ان تنقطع بعد أن كشف الكبياديس عن الجوانب السيئة
لنشاطه السياسي •

وصلتنا كذلك ما يشبه النكات والملح حول علاقة الشاعر بالمشاهدين
وبزملائه في الفن على حد سواء • فعلى اثر مطالبة المشاهدين بحذف مقطع ما
من احدى مآسيه ، زعم ان يوريبيديس صرح ، بعد ان صعد الى المنصة :
انه معتاد على كتابة المسرحيات من اجل ان يعلم الشعب ، لا من اجل ان يتعلم
منه • وعندما تبجح شاعر مأساوي مغمور امامه بقوله انه يستطيع ان يكتب
في اليوم الواحد مئات الايات ، بينما لا يستطيع يوريبيديس - باعترافه هو -
ان يكتب الا ثلاثة وبعد ان يبذل جهداً كبيراً ، قيل ان يوريبيديس اجابه
قائلاً : « الفرق بيننا هو ان مسرحياتك لا تحيا اكثر من ثلاثة ايام ، بينما
مسرحياتي باقية ابدأ » •

هناك أساس متين لافتراض ان الاخبار التي تتحدث عن وضاعة اصل
والدي الشاعر ، هي جزء من التقولات الكثيرة التي اختلقها واشاعها شعراء
الكموميديا حول حياة يوريبيديس^(١٩) • يكفي ان نشير الى شهادة رجل
ثقة مثل ثيوثراستوس الذي يحدثنا عن مشاركة يوريبيديس في شبابه في عدد
من الاحتفالات الاثينية ، التي كانت المساهمة فيها وقفا على ابناء العوائل
الشهيرة وذات النفوذ • فقد كان يوريبيديس في شبابه « حامل الاقداح »
لمجموعة معينة من الراقصين ، والرقص في المصور القديمة يرتبط - كما هو
معروف بالعبادة ، أما حامل الاقداح فكان يختار من بين ابناء « الاسر
الاولى في أثينة » ، كما كان يرقص حول محراب ابولو الديلوسي • وكان
يوريبيديس ايضا « حامل الشعلة » للاله ابولو ، وهذا يعني انه كان يتقدم

١٩ - انظر : المصدر السابق ، ص ١٤ •

الموكب الذي يخرج لمقابلة الاله ابولو في مكان محدد ، وفي ليلة محددة من كل عام ، ثم يصاحبه في طريقه المقدس من ديلوس الى اثينة .

عرف عن يوريبيديس حبه للعزلة ، فقد كان ذا شخصية انطوائية وصارمة . فلم يكن له سوى عدد قليل من الاصدقاء . وفي مقابل ذلك وهب وقته وفراغه للمطالعة والموسيقى والشعر . وكان غريب الاطوار ، ولعل سبب ذلك حبه للعزلة ، فقد يكره او يحب دون سبب واضح . لقد قيل انه كان يحب الاختلاء بنفسه في كهف ذي بايين يطلان على مناظر خلابة في جزيرة سلاميس ، وهناك كان يمعن في التأمل ، ويكتب روائعه الادبية . ومن هذه الناحية يقارنه الباحثون بسوفوكليس الذي عرف بنشاطه الاجتماعي وتقلده لعدد من المناصب العامة مدنية وعسكرية على حد سواء . ولعل ذلك كان سببا في حب الناس لسوفوكليس ، وتقورهم من يوريبيديس الذي ازدرى عاداتهم واحتقر نمط حياتهم ، وشكك بدياتهم البدائية ، وززع ثقتهم بجدارة الاسس التي ترتكز اليها حياتهم العامة .

٣ - اعمال يوريبيديس الدرامية

روى المؤرخ الروماني فارو ان من بين خمس وسبعين مأساة كتبها يوريبيديس ، خمس منها هي التي فازت بالجائزة ، زد على ذلك ان الذين حجبوا الجائز عنه هم شعراء تافهون جداً . وتقيد مصادر اخرى ان يوريبيديس كتب اثنتين وتسعين او ثمانين وتسعين مسرحية . واذا ما تركنا جانبا تلك المسرحيات التي اثبت معظم الباحثين خطأ نسبتها الى يوريبيديس ، تبقى منها احدى وثمانون مسرحية معروفة لدينا من بين المسرحيات التي كتبها يوريبيديس . ومع ذلك لم يصلنا من كل هذا العدد سوى ثمانين عشرة مسرحية هي :

١ - الكيسيت

٢ - اندروماخي

- ٣ - الباخوسيات
- ٤ - هيكوبا
- ٥ - ابناء هرقل
- ٦ - هرقل المجنون
- ٧ - هيلين
- ٨ - هيبوليتس
- ٩ - افجينيا في اوليس
- ١٠ - افجينيا في تورس
- ١١ - ايون
- ١٢ - السيكلوب
- ١٣ - ميديا
- ١٤ - اوريست
- ١٥ - المتضرعات
- ١٦ - الطرواديات
- ١٧ - الفينيقيات
- ١٨ - الكترا

اما مأساة « ريزوس » فقد اثبت المؤرخون انها ليست من عمل يوريبيديس . لقد عرض عدد من مسرحيات الشاعر بواسطة اصغر ابنائه واسمه يوريبيديس أيضا .

لقد أحاطت موضوعات اعمال يوريبيديس الابداعية بجميع الاساطير الاساسية في تراث الاغريق ومأثوراتهم . فمن سلسلة الاساطير حول هرقل استمد الشاعر موضوعات : « هرقل المجنون » ، و « ابناء هرقل » ، ومن

سلسلة اساطير مدينة طيبة : « الباخوسيات » ، و « الفينيقيات » ، و « المتضرعات » ، اما المأثورات حول الحرب الطروادية فقد غدت بالموضوعات كلا من المآسي : « افجينيا في اوليس » ، و « افجينيا في تورس » ، و « الطرواديات » ، و « هيكوبا » ، و « هيلين » ، و « اندروماخي » ، ومن حملات الارجونيين استمد مضمون « ميديا » ، كما انعكست الاساطير والخرافات الاثينية المحلية في « هيوليتس » ، و « ايون » .

يصعب على الباحثين التأكد بدقة من التسلسل الزمني لظهور مسرحيات يوريبيديس ، ولذلك فسنتكفي بتناول عدد من اهم اعمال يوريبيديس ملتزمين بالتسلسل التخميني والظني لزمن عرضها في حياة الشاعر او بعد وفاته مباشرة ، كما مر بنا آنفاً .

أ - الكسيست (٢٠)

صور يوريبيديس عام ٤٣٨ قبل الميلاد في مأساة « الكسيست » امرأة تضحي بحياتها من اجل زوجها الذي احبته ويدعي ادميتوس . ان جها لاطفالها ، الرقيق والمفعم بالحنان ، قد زاد من الاحساس بفداحة تضحيتها . ومن اجل ازالة الستار عن جميع جوانب هذه التضحية ، لجأ يوريبيديس الى حمل والد زوج الكسيست ، وهو شيخ طاعن في السن ومتشبت بما بقي من ايام عمره المعدادات ، حمله على ان يرفض الموت فداءً لولده ، بينما تظهر امرأة شابة ، مثل الكسيست ، استعدادا لتقبل الموت ، ومفارقة اولادها الصغار . يعد مشهد توديع الام لاطفالها من اعنف المشاهد إثارة في المأساة العالمية .

لقد استطاع يوريبيديس ان يكشف عن اروع مشاعر الام والزوجة ، وذلك من خلال كلمة الوداع التي وجهتها الكسيست الى زوجها الذي انقذت

٢٠ - لم يصل الى علمنا ان هذه المسرحية ترجمت الى العربية . انظر : « يوريبيريس وعصره » ص ٤٩ - ٥٠ .

حياته • ان كلماتها اجبرت المشاهدين على ان يشاطروا الجوقة رأيها ، عندما
مجدت بحماسة مآثرة الزوجة ، وغبطت الزوج الذي عثر في الزواج على مثل
هذه السعادة النادرة •

لقد كانت تضحية الكسيست فادحة لدرجة ، اصبح من الصعب على
زوجها ادميتوس أن يتقبل فكرة تضحيتها ويرضى بها • وبعد ان يوصل
الشاعر حزن الزوج وجميع من يحيط به الى الذروة ، يعتمد الى حل هذا
الموقف الصعب حلاً سعيداً ومفرحاً : ذلك ان هرقل الذي وصل الى بيت
ادميتوس الذي حزن حزناً شديداً لموت زوجته ، يعيد اليه الكسيست بعد
ان يقتل شيطان الموت الذي كان يلاحقها •

في هذه المسرحية التي تعد من اقدم مسرحيات يوريبيديس التي
وصلتنا ، يكشف الشاعر عن مهارة واستاذية فائقة في تصوير الشخصيات •
ان الشخصيات الرئيسية الثلاث في المسرحية : الكسيست ، وادميتوس ،
وهرقل جميعها شخصيات حية بكل ما تتصف به من تنوع في الالهواء
والشاعر • فمن ناحية ، هناك الكسيست الزوجة ، المستعدة للتضحية باعز
ما تملك - وهي حياتها - من أجل راحة زوجها وسعادته ، والام التي يشق عليها
مفارقة اطفالها الصغار • انها صورة حية واضحة المعالم وصادقة • ومن
الناحية الاخرى ، هناك ادميتوس ، هذا الزوج المتشبث بالحياة والباحث
عن يفتدي حياته ، يتقبل اول الامر تضحية زوجته من اجله ، الا انه
سرعان ما يدرك فداحة الثمن الذي دفعه لهذه التضحية ، فهو حزين لموت
زوجته ، لائمه لوالديه العجوزين اللذين ضنا بشيخوختهما ولم يرحما شبابه ،
ثم اخيراً هناك هرقل ، هذا النموذج الداعر المحب للحياة والمقبل على لذاتها،
والذي سرعان ما يتحول من شخص معربد الى صديق وفي يبادر الى نجدة
صديقه •

ب - ميديا (٢١)

لأساة « ميديا » ، شأن معظم المآسي الاغريقية ، خلفية لا بد من الاطلاع عليها لفهم المأساة نفسها .

كان « إيسن » ملك مدينة ايولكس ، استطاع اخوه بلياس الذي ينافسه على السلطة ان يزيحه عن العرش . انجب الملك المخلوع ولدا سمياه جيسن الا انه اشاع انه مات وذلك خشية عليه من جور أخيه بينما ارسله الى مكان بعيد ليتربى ويتثقف على ايدي أمينة ومخلصة . وبعد عشرين عاماً عاد جيسن الى ايولكس مطالباً بعرش أبيه .

ذعر الملك المغتصب بلياس لعودة جيسن ، الا انه تمالك نفسه وتظاهر باستعداده للاستجابة لطلبه ، شريطة ان يجيئه بالفروة الذهبية من كالكاس ، واقسم له انه ان قُذ هذه المهمة أعاد اليه العرش . كان بلياس واثقا ان جيسن هالك لا محالة ، ذلك ان كل المغامرين الذي سلكوا هذا الطريق كان مصيرهم الموت .

ا قدم جيسن على تنفيذ طلب عمه ، ووصل الى مملكة كالكاس بعد ان تعرض لمختلف انواع المخاطر والمهالك التي تخلص منها باعجوبة . وهناك التقى بميديا احدي بناتي ملك هذه المملكة ، فاحبته وساعدته ، بفضل ماتملكه من وسائل سحرية ، على تحقيق بغيته بالحصول على الفروة الذهبية والعودة الى وطنه سالماً ، ومعه ميديا التي عاد بها زوجة له بعد ان اقسم لها على ان يكون مخلصاً لها مدى الحياة .

لقد وجد جيسن عند عودته ان عمه بلياس أباد كل أفراد عائلته بعد ان ظن ان جيسن هالك حتماً ، وذلك لئلا يبقى منهم من يطالبه بالعرش .

٢١- راجع : « ميديا » . « مسرحيات يوريبيريس » ترجمة : محمود محمود ، دار النشر الجامعيين ، مكتبة مصر ومطبعتها ، ١٩٤٦ . راجع ايضا : « يوريبيريس وعصره » ص ٥٦ - ٥٩ .

وهكذا وجد جيسن نفسه امام امتحان صعب يقتضيه ، وهو الاعزل ، ان يتغلب على عمه الذي يحيطه جيش مدجج بالسلاح . وهناك تهب ميديا لنجدة جيسن مرة اخرى ، فتلجأ الى سحرها للقضاء على حياة الملك ولإعادة التاج المقتصب الى جيسن ، الا ان الاخير ما لبث ان طابت نفسه عن السلطة ، فاحسن الى بنات عمه ، وقرر مغادرة البلاد الى مدينة كورنث بصحبة ميديا زوجته وولديه .

وصل جيسن الى مدينة كورنث واستقبل استقبالاً حسناً من جانب ملكها كريون ، ومن هنا تبدأ الاحداث التي تعالجها المأساة .

فعلى الرغم من ان جيسن مدين بالكثير لزوجته ميديا ، ومع انه مرتبط معها بقسم يلزمه بالاخلاص لها ، الا انه يقرر - بعد ان استقر به المقام في كورنث - الزواج باحدى بنات كريون . بعد ذلك يطالب كريون ملك كورنث ميديا بمغادرة البلاد فوراً . تتظاهر ميديا بالانصياع للامر ، الا انها تلتبس ان تمهل يوماً واحداً ، حصلت خلاله على موافقة جيسن بان تبعث للعروسين الجديدين هدية الزواج . بعد ذلك بقليل يأتي الرسول ليخبر كريون بموت ابنته بسبب الهدية التي كانت تحمل سما مميتاً . لم تكتف ميديا بهذا القدر من الانتقام ، بل زادت على ذلك بان قتلت ولديها من جيسن امام ناظريه فغادرت كورنث محقة على عربة سحرية .

ج - هيبوليتس (٢٢)

تبدأ مأساة « هيبوليتس » التي عرضت عام ٤٢٨ قبل الميلاد بحديث الإلهة افروديت الحاقدة على هيبوليتس ابن الملك تيزيه ، وذلك لانه ينفرد دون سائر البشر بالاصرار على عدم الاعتراف بسلطانها . انها تدمر حياة هيبوليتس وهي توحى لفيديرا زوجة ابيه بهوى مدنس نحوه . وعندما جوبهت

٢٢- راجع : « هيبوليتس » . المصدر السابق نفسه . راجع ايضا : « يوريبيرس وعصره » ص ٥٩ - ٦١ .

فيدرا بالصد من ناحية ابن زوجها قررت الانتحار بعد ان تركت لزوجها تيزيه رسالة تتهم فيها هيوليتس بمحاولته اغراءها • يصب تيزيه لعنته على ولده ، الا انه سرعان ما يعرف الحقيقة من الإلهة ارتميس التي تبسط حمايتها على هيوليتس العفيف •

لقد حملت صورة هيوليتس العديد من الملامح التي تجعله قريباً من العديد من معاصري يوربيديس ، الذين عرفوا بنظراتهم الحاملة وخيبة املهم بالنظام الديمقراطي الذي لم تعد للاسبقيات السياسية فيه ، من وجهة نظر هيوليتس اية قيمة • فهذا النظام يأتي معه بالعديد من المخاطر والهموم • ان هيوليتس لا يرى وظيفة للحياة الا من اجل الكمال الروحي ، الا انه لا يعمل بتأكيد هذا الا على اثاره اشمئزاز والده تيزيه •

تختتم المأساة بحديث ارتميس التي تكشف به ، للاب المتهور بتصرفاته، عن الحقيقة المرة الخاصة بحبيبها هيوليتس • ومن خلال تصرفات الإلهتين المتخاصمتين - افروديت في بداية المأساة ، وارتميس في نهايتها - يجري تصوير حياة الناس الحقيقية • كما أفصح الشاعر في الكشف عن التعارض بين الناس الذين ينتمون الى اجيال مختلفة ، وذلك من خلال شخصيتي هيوليتس وتيزيه • وفضلا عن هاتين الشخصيتين هناك صورة فيدرا الكاملة المعالم ، التي كتب عليها ان تعيش وسط وحدة قاتلة لم تجد فيها من تبثه لسواعج روحها سوى مرييتها ، مما اتاح للمشاهدين تلمس الاسباب الحقيقية لعذابها في هذا الوسط الخائق •

لقد ظهر تيزيه في مأساة « هيوليتس » بصفته زوجاً تعيساً حسب • فقد جرى تصوير العلاقات العائلية بدرجة من القوة والاحاطة بحيث جرد تيزيه من جميع ملامح نشاطه السياسي •

ان كلا الشخصيتين الرئيسيتين : فيدرا ، وابن زوجها ، لم تكونا حرتين في تصرفهما وفي مشاعرهما ، ذلك انهما تتصرفان وتشعران بالشكل

الذي تريده لهما الالهتين المتخاصمتين : افروديت وأرتميس • ان هذا الاسلوب
الدرامي يجعل مأساة « هيبوليتس » قريبة من تلك الاعمال التي تعنى بتصوير
هيمنة القدر على مصير الناس •

د - اندروماخي (٢٣)

تجري احداث المسرحية في تساليا • اندروماخي ، زوجة هكتور سابقاً
وجارية نيوبتوليموس الآن ، أنجبت من الاخير ولداً • ولما كانت اندروماخي
تخشى على ولدها من ملاحقة هيرميون زوجة نيوبتوليموس ، لجأت معه الى
معبد الاله ثيتيس • وفي غياب نيوبتوليموس سلموها الى الملكة هيرميون •
كان مينالاوس ، والد الملكة هيرميون ، قد وصل قادماً من اسبارطة قصد
المشاركة في تعذيب اندروماخي ، عقاباً لها على ما زعم من استخدامها لوسائل
سحرية جعلت هيرميون عاقراً • لقد استدرجوا اندروماخي من ملجئها بعد
ان اغروها بوعودهم في ان ييقوا على حياة ولدها ، بينما هم - حسب اعتراف
مينالاوس فيما بعد - عقدوا العزم على ان يقوم مينالاوس بقتل اندروماخي
بينما تقوم ابنته هيرميون بقتل الابن ، ذلك انه « من الغباء الابقاء على حياة
الاعداء ، بينما يكون قتلهم ممكناً لتحرير الدار من اولئك الذين تقتضي
الحكمة الحذر منهم » • اقتيدت اندروماخي وولدها مقيدة اليدين كما عبرا
عن اساهما بالبكاء المثير للشجن • ومن اجل ان يثير يوريبديدس مشاعر
الكراهية ضد الاسبارطيين ، عمد الى تصويرهم بصورة سلبية جداً • فقد
جعل مينالاوس ، مثلاً ، وبمصاحبة الخدم يتصرف بكل حرية في تساليا حيث
ينزل ضيفاً على پيلوس • ومن خلال حديث طويل يجريه پيلوس مع كل من
اندروماخي ومينالاوس - يعمد الى تهديد الاخير بتهشيم رأسه بالصولجان •
« إنك اردأ رجل من اردأ قوم » ، « إنه لمن الافضل للمرء ان يصابه رجلاً
فقيراً الا انه شريف ، من ان يصابه نذلًا من الاغنياء » - بهذه العبارات

٢٣- لم يصل الى علمنا ان هذه المسرحية قد ترجمت الى العربية •

الغاضبة خاطب ييلوس الشيخ مينالاوس ، مؤكداً له أن الاطفال غير الشرعيين كثيراً ما يكونون خيراً من الشرعيين . الا ان مينالاوس لا يلتفت الى هذه الاتهامات باقتراف الشر ، بل يقوم من ناحيته بتوجيه اللوم الى ييلوس بقتل فوكوس . بعد ذلك يأمر ييلوس بان يحل وثاق أندروماخي . ويتذكر مينالاوس فجأة انه يتعين عليه ان يستولي على المدينة التي كانت يوماً ما حليفه لاسبارطة ، بينما تتمرد عليها اليوم ، ويعلن عن تهديده بتصفية الحساب مع نيوبتوليموس بعد ان يفرغ من مهمة الاستيلاء على المدينة . بعد ذلك تحدثنا مربية هيرميون زاعمة ان الملكة التي تخلى عنها والدها خوفاً من زوجها ، تفكر الان بالانتحار . بعد ذلك تخرج هيرميون من مخدعها نادبة ، وشاكية ، الا ان مرييتها تحاول مواساتها وطمأنتها بان زوجها لن يخذلها من اجل امرأة بربرية . يظهر اوريست الذي جاء للتعرف على حياة ابنة عمه هيرميون التي تشكو اليه بانها راحت ضحية لنصائح نساء شريرات ، أوحين اليها بالا تصبر على ضررها . انضم اوريست الى جانب هيرميون مهدداً بقتل زوجها وحملها الى اسبارطة . كان الرسول يلخص باستمرار الحوادث التي كانت تجري في دلفي . يجيئون بجثة نيوبتوليموس الذي قتله اهل دلفي بتحريض من اوريست . وبعد ان يكيه ييلوس ، تظهر الالهة ثيتيس بين الغيوم وتعلن ان اندروماخي ستقدم على زواج سعيد ، وسترحل الى بلاد مولوسوس ، وستصبح زوجة لملكها . تختتم المأساة بمناقشة حول الزواج ، وقد خصص لهذه المناقشة حيز كبير منها ، حتى ان العديد من مشاهدها ، بين اوريست وهيرميون ، كانت بعيدة جداً سواء من حيث مضمونها او مزاجها - عن المستوى الاعتيادي للمأساة ، وتحولت الى مجرد مشاحنات تليق فقط بكوميديا عائلية .

لقد اتاح يوريبيديس لمواطنيه ، الذين يكرهون اسبارطة ، متعة كبيرة وهم يستمعون الى حديث اندروماخي وهي تقول : « يا اهل اسبارطة الفانين ،

يا ابغض الناس الى كل الناس ، يا صناع الشر ، يا مدبري الاكاذيب ، ويا خالقي كل ما هو ضار لا نفع فيه » . ان هذه الشتيمة التي وجهتها اندروماخي لاهل اسبارطة جاءت منسجمة مع مزاج الاثينيين تجاههم خلال ما يسمى بحرب أرخيداموس (٤٢١ - ٤٢٢ قبل الميلاد) التي عرضت هذه المأساة خلالها .

واختتم الرسول حديثه عن مقتل نيوبتوليموس في دلفي بما يلي : « هكذا تصرف مع ابن اخيل اله ، يعتبره الآخرون نبويا ، وحاميا للعدالة . انه كأي انسان شرير ، تذكر الخصومات القديمة ، فكيف ، بعد كل هذا ، نعتبره حكيما » . من هذا يتضح ان الشاعر يدين تصرفات ابولو التي صورها سوفوكليس في مأساة « هيرميون » ، التي لم تصلنا كاملة ، تصويرا يدل على تعاطف الشاعر معها ، عندما صور لنا نيوبتوليموس وقد سافر الى دلفي بقصد مطالبة ابولو بان يفسر له ملاسبات مقتل والده اخيل . اما يوريبيديس فقد اراد - على العكس من سلفه - ان يلطف من مسؤولية نيوبتوليموس ، عندما جعله يستغفر ابولو ، ويتضرع ، اليه ليغفر له جرائمه ، وبذلك عمد يوريبيديس الى القاء اللوم على ابولو واتهامه بالقسوة التي لم يكن هناك ما يبررها .

يبدو مينالاوس في هذه المأساة شخصية ممتعة ومثيرة للاهتمام . انه يجسد هنا كل الصفات الاسبارطية المقتية ، التي كانت تثير الكراهية في نفوس الاثينيين في مثل هذه المرحلة المبكرة من الحرب البيلوبونيسية . وتكشف المأساة بوضوح ، ان الشاعر كان - وهو يكتب عمله هذا - يتمثل في ذهنه وضع أثينة آنذاك ، وتصادمها الدموي مع أسبارطة .

تستمد هذه التراجيديا موضوعها من حملة السبعة ضد طيبة • فبعد أن تمكن أبناء طيبة ، بزعامة أثيوكليس ، من تحطيم جيوش أراغوس السبعة عند بوابات سور مدينتهم السبعة ، رفضوا تسليم جثث القتلى الى ذويهم الاراغوسيين • يظهر اوريست ومجموعة من النساء الاراغوسيات - اللائي يتألفن من نساء وامهات الابطال القتلى - في اليوسيس ، ويتوسلن الى تيزيه ، ملك أثينة ، ان يادر الى نجدتهن • يستجيب الاخير الى نجدتهن ويتمكن من إجبار أهل طيبة ، بقوة السلاح ، على تسليم الجثث • تقام المراسيم لدفن جثث القتلى وسط احتفال مهيب • ويشغل تصوير عملية الدفن حيزاً كبيراً في المأساة • ايفادينة ، زوجة كابانيوس ، وهو أحد الابطال الذين سقطوا عند أسوار طيبة ، تلقي بنفسها في النار التي اضرمت حسب مقتضيات مراسيم الدفن ، بينما حمل أطفال القتلى الاوعية التي ضمت رماد جثث ابائهم المحترقة • تتألف الجوقة في هذه المأساة من مجموعتين : من امهات القتلى ومن وصيفاتهن • وهذا عين ما نجده في مأساة اسخيلوس التي تحمل الاسم نفسه ، والتي تتألف جوقتها من مجموعتين : من بنات داناؤوس ، ومن وصيفاتهن • من الباحثين من يعتقد ان هذه المأساة عرضت بعد ان عقدت أثينة حلفاً مع أراغوس ، الذي يعتقد أنه حظي بتأييد يوريبديدس • كما أن منهم من يجد مواطن شبه اكبر لعدد من التفاصيل التي اشتملت عليها مع الملابس التي ترتبت على الاطاحة بسلطة الاوليجاركية التي فرضها الاسبارطيون على أهل أثينة •

٢٤ - ترجمها الدكتور علي حافظ باسم « المستجيرات » . انظر : مسرحيات عالمية ، العدد ٢٨ ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، اغسطس ١٩٦٦ .

يرى عدد من الباحثين في الكلمات التي وضعها الشاعر على لسان تيزيه :
« كيف نربي قياتنا العذارى في بيوت العفة والشرف ، اذا اتخذهن طاغية
طعمة للذاته كلما أراد ، وكان جزاؤنا الدمع ؟ ليتني أموت قبل أن أرى
بناتي يؤخذن اغتصبا » . تلميحا الى اعمال الشر التي اقترفها بريانتوس عندما
أقدم على اختطاف عروس خلال زفافها ، الامر الذي ادى الى الاطاحة بسلطة
الاوليجاركية .

ويميل الباحثون الى الاعتقاد بان موضوع المأساة يتضمن اصداء لحادثة
حقيقية جرت بعد معركة وقعت عام ٤٢٤ قبل الميلاد بالقرب من ديلوس ، عندما
رفض المنتصرون من أهل طيبة - رغم العادات المعمول بها - تسليم أهل اثينة -
جثث قتلاهم لدفنهم . وفي هذه الحالة يرجح ان تكون « الضارعات » قد كتبت
حوالي عام ٤٢٢ قبل الميلاد .

يرى الباحثون ان يوريبيديس عبر في اكثر من مكان في هذه المأساة ،
عن وجهات نظر قريبة جداً من تلك التي كان يحملها صولون زعيم اثينة -
المعروف خاصة عندما يقول انه لا يجوز ان يحرم الشعب من ممارسة السلطة ،
ولكن لا يجوز ايضا ان توضع السلطة كلها بين يديه ، او عندما يقول انه
لا يجوز تسليم السلطة للاغنياء وحدهم . يتفق الباحثون حول رغبة الشاعر
في ادخال شخصيات ، في مسرحياته ، تحمل مثل هذه الاراء ، إلا أنهم - اي
الباحثين - غير متأكدين من تبني يوريبيديس نفسه لمثل هذه الاراء .

يبدو ان الغرض الرئيسي من كتابة المسرحيات هو تمجيد أثينة ، وابناءها
الشجعان الذين كثيرا ما ضحوا من اجل نصره المستضعفين الذين يلجؤون
اليها طلبا للمساعدة . لقد فعل يوريبيديس الشيء نفسه في مأساة ابناء هرقل
أيضا . في « الضارعات » اكد يوريبيديس عظمة المؤسسات الدستورية .

في أثينة ، وعلى تقواها الدينية وورعها ، وعلى دورها التقليدي في الدفاع عن المظلومين والمقهورين (٢٥) .

و - الكترا (٢٦)

مأساة « الكترا » واحدة من اروع مسرحيات يوريبيديس ، ففيها استطاع الشاعر ان يعبر عن نفسه اوضح مما عبر عنها في اية مأساة اخرى . وتكتسب « الكترا » اهمية اضافية خصوصاً اذا ما اردنا عقد مقارنة بين عمالقة المأساة الاغريقية الثلاثة ، وهل هناك ميدان للمقارنة بين الادباء انسب من اعمال اشتركت في مواضيعها واختلفت في مضامينها تبعاً لتفاوت اتماء اصحابها الى العالم وفهمهم له ؟

في مأساة « الكترا » لم يكتف يوريبيديس بتقديم فتاة تسعى للانتقام لابيها من قتلته ، بل وصور فيها ، فضلاً عن ذلك ، ربة بيت اتيكية صارمة لا تردد في توجيه اللوم لزوجها الفلاح بسبب تبذيره . وعندما يظهر اوريست مع بيلاذ قرب كوخ الفلاح ، زوج الكترا ، ويدعوها الى دخول الكوخ ، تلومه الكترا على هذا التصرف ، وتذكره بانه لا يملك ما يقدمه لهذين الضيفين النبيلين . الى هنا الكترا لم تتعرف بعد على شخصية الضيفين ولا على هويتهم .

هناك مسألة اخرى جديرة بالالتفات هي ان يوريبيديس لم يعمد الى تصوير الانتقام من قتلة اغاممنون ، بصفته قضية واجب وعدالة ، بل بصفته نتيجة تربت على حب اوريست للقسوة فضلاً عن انه - اي اوريست - كان مدفوعاً من جانب الاله ابولو . اما الكترا فقد كشفت عن مكر شديد القسوة ،

٢٥ - انظر بهذا الصدد : « يوريبيريس وعصره » ، ص ٦٦ - ٦٩ .
٢٦ - راجع : الكترا ، تأليف : يوريبيريس ، ترجمة : كمال ممدوح . مجلة الاقلام ، العدد الثاني عشر ، السنة التاسعة ١٩٧٤ .

وهي تعمل على تنفيذ الخطة التي اعدت بمهارة للغدر بامها • لقد ندم كل من اوريست والكترا بمجرد ان نفذوا عملية قتل امهمها • وفي نهاية المسرحية يظهر الإلهان ديوسكوري : كاستور وبوليديوكين هابطين من السماء ، وبينما غراهما يصدران حكمهما بصدد هذه المشكلة يصفان نصيحة ابولو الحكيم بعدم الحكمة •

لقد اختلف الباحثون كثيرا حول مسألة من الذي كتب مأساته « الكترا » قبل غيره ؟ سوفوكليس ام يوريبيديس ؟^(٢٧) على ان هناك من الباحثين من يتقدم بحجج مستمدة من مقارنة العملين ومقابلتهما ان سوفوكليس كتب عمله « الكترا » قبل يوريبيديس • لقد غني سوفوكليس بتفنيد الكترا جميع حجج امها لتبرير قتلها لاييها متذرعة بالالام الذي سببه لها بقتل ابنتها افجينيا • اما يوريبيديس فلم يعر هذه الحجة اية اهمية •

وعندما نقل يوريبيديس أحداث مسرحيته « الكترا » من قصر الـ أثريوس الاسطوري في أراغوس ، الى كوخ فلاح فقير في واحدة من القرى الكثيرة التي كانت موجودة فعلا ايام يوريبيديس ، نقول يكون يوريبيديس بعمله هذا قد خطا خطوة كبيرة - بالمقارنة مع سوفوكليس - للاقترب بحدث المسرحية من نفوس مشاهديه • فضلا عن ذلك أضفى يوريبيديس على حدث مسرحية سمة حياتية أخرى ، عند جعل الجوقة تتألف من فتيات عذارى جئن يدعونها الى الاحتفال الذي يقام تكريماً للالهة هيرا • لقد اعتذرت الكترا عن قبول الدعوة لسببين : الاول ، لانها لم تكن تملك فستانا يلائم هذه المناسبة ، والثاني لانها لم تكن في مزاج يساعدها على الرقص •

في مأساة يوريبيديس ينصح الشيخ العجوز ، خادم اجاممنون ، الكترا ان تقارن خصلة الشعر التي وضعها الانسان المجهول على قبر اييها بخصلة من شعرها ، وان تضع قدمها داخل الاثر الذي تركه حذاءه ، للتأكد مما اذا كان

٢٧ - انظر : « يوريبيديس وعصره » ، ص ١٠٩ - ١١٤ .

المقاس واحداً، وبالتالي مما اذا كان الذي فعل هذا هو اخوها ام لا ؟ الا ان الكترا
تقنع الشيخ العجوز بعدم وجاهة هذه لحجج • من هذا يستنتج الباحثون
ان يوريبيديس يرد هنا بصورة ضمنية على سلفه اسخيلوس الذي اهتم بهذه
التفاصيل لتحقيق التعرف بين الاخوين في مأساته « حاملات القرايين » •

لقد أضفى يوريبيديس على صورة بطلته المأساوية العديد من الملامح
الحياتية والواقعية ، منها - على سبيل المثال - قيامها بدور زوجة الفلاح التي
تذهب الى النبع لجلب الماء واخذها لنفسها باعداد البيت حتى
ترتاح نفس زوجها ، وتجد البهجة عندما يرى الدار عند عودته حسنة
الترتيب • ثم تحدث أخاها اوريست قبل ان تتعرف عليه ، عن اثوابها الرثة
التي تحملها ، وعن قذارة الكوخ التي تروح فيها ، وعن الغزل الخشن الذي
تعدده للملابسها والا بقيت عارية ، كل هذا ووصيقات امها من بين اسيرات
طروادة يرفلن بالحرير •• الخ فضلا عن اصرارها على ان امها كليتمسترا قد
اقدمت على اقتراف جريمتها رغبة منها في مواصلة متعها مع عشيقها الجديد
الذي حاولت اغواءه بجمالها وزينتها •

لقد ثار جدل كبير بين الباحثين حول العلاقة المتبادلة بين مأساتي
سوفوكليس ويوريبيديس اللتين تحمل كل منهما اسم « الكترا » • ومع ذلك
يكاد يتفق الجميع على ان عمل يوريبيديس اقوى من الناحية الدرامية •
فالكترا عند سوفوكليس لا تكاد تقوم بفعل حقيقي ، أما اوريست فيقدم بلا
كبير تردد على الفعل معتمداً على تأييد ابولو له • تركز الكترا سوفوكليس
كل مشاعرها وافكارها على الكفاح من اجل القوانين المنتهكة ، اما الفعل فلا
تقدم عليه الا في حالة الضرورة القصوى • أما تصرف يوريبيديس الخبير
باهواء البشر ، خصوصا النسائية منها ، فكان على الضد من ذلك تماماً • لقد
اخذ بعين الاعتبار ان على الكترا ، بصفتها بطلّة مأساوية ، ان تقدم على القيام
بفعل : تدعم اخاها الضعيف الذي اراد ان يكتفي بقتل ايجيستوس دون قتل

كليتمنسترا ، لولا ان حذرته الكترا من ان تأخذ الشفقة بامه فيعصي امسر ابولو ويقصر في ولائه لاييه . كما قامت الكترا باستدراج امها كليتمنسترا لزيارتها في كوخها دون ان تتورع عن اللجوء الى الكذب ، ثم حيت اخاها قاتل ايجستوس ، ووضعت اكليل النصر على رأسه ، والقت كلمة تايينية . لقد استطاع يوريبيديس ان يضع كل هذه الملامح في اطار من المعقولة وان كانت تبدو للوهلة الاولى متعارضة مع صفات الانوثة المعروفة . اما اوريست يوريبيديس فنسمعه يقول مخاطباً اخته الكترا : انني قادم اليك الان وقد قتلت ايجستوس ، قتلتته بالفعل لا بمجرد «حديث أجوف» . وفي هذه الكلمات يرى عدد من الباحثين تعريضاً واضحاً ، بل هجوماً مباشراً ضد سوفوكليس الذي اظهر اوريست عنده ميلا للاحاديث المطولة .

ز - افجينيا في اوليس (٢٨)

يعود يوريبيديس ، خلال الاعوام الاخيرة من حياته ، الى معالجة موضوع مأساوي يستمد من الاساطير المتعلقة بافجينيا ابنة اجاممنون . لقد وظف يوريبيديس موضوع مأساته هذه لتصوير استعداد فتاة للتضحية بنفسها من أجل الآخرين . لم تكن مثل هذه المحاولة الاولى من نوعها بالنسبة للشاعر . لقد سبق له ان عالج هذه الفكرة في « ابنا هرقل » في اقل تقدير ، وهي من بين المسرحيات التي وصلتنا كاملة ، ولقد قام بترجمتها الى اللغة العربية الدكتور علي حافظ ، ونشرت في سلسلة مسرحيات عالمية . كما طرقت يوريبيديس موضوع تضحية فتاة بنفسها فداءً لمدينتها في مأساة « اريختيس » التي لم تصلنا .

٢٨- راجع : « فجينيا في اوليس » ، تأليف : يوريبيديس ، ترجمة : حلمي عبدالواحد خضرة ، روائع المسرح العالمي ، العدد ٧٤ ، الدار المصرية للنأليف والترجمة ، ١٩٦٦

ان موت ماكاريه في « أبناء هرقل »^(٢٩) « ميتة شريفة » في سبيل اخوتها وفي سبيل نفسها ، ومن اجل الانتصار على الاعداء .. فان هذه الميتة او قل التضحية هنا لا تثير تلك المشاعر التي تثيرها تضحية افجينيا بنفسها في « افجينيا في اوليس » على يدي والداها اجامنون . اما في « أبناء هرقل » فالتضحية بالفتاة تتم على يدي ديموفون وهو رجل غريب بالنسبة اليها ، فضلاً عن انه يقدم على هذا العمل مكرها .. انه يدين التقليد الذي يقضي بتضحية الاباء ببناتهم ، ويعدّه ضرباً من « الخبل » ، وهكذا لم يكن هناك دراما كتلك التي عاشها اجامنون وهو موزع بين الايفاء بالتزاماته كقائد جيوش الاغريق الذي ينتظر منه الا يبخل بجهد أو بتضحية من اجل انجاح الحملة ، ومشاعره ، أباً ، يراد منه ان يضحي بابنته يديه . واذا كانت ماكاريه في « أبناء هرقل » تنيمة مشردة ويلاحقها الاشرار هي واخواتها ، لا أمل لها في زواج كريم ، حتى اذا نجت من الموت الذي يلاحقها .. فان اقدامها على قبول التضحية بالنفس من اجل سعادة اخوتها ، وانتصار المدينة التي اجارتهم على اعدائها الاشرار .. تقول ان هذا النوع من التضحية بالنفس ، وسط مثل هذه الظروف ، لا يثير في نفس المشاهد من المشاعر الاليمة ما أثاره اقدام افجينيا على التضحية بنفسها ، عندما طلب اليها ذلك في لحظة كانت تعتبر نفسها في قمة السعادة ، يحيط بها والداها اللذان يحبانها ، وخطيبها اخيل زينة شباب الاغريق . ومع ذلك فان افجينيا لم تقبل على مذبح التضحية ببساطة .. لقد أقدمت عليه بعد صراع مر وطويل وبعد ان حصلت لديها القناعة على ان حياة الرطن وعزته هو اثنان من حياتها الشخصية .. خصوصاً اذا كانت عزة الوطن وكرامته متوقفة على قبولها بالتضحية بالنفس . ان هذه المقارنة بين افجينيا في « افجينيا في اوليس » التي كتبها الشاعر في اواخر

٢٩- راجع : « أبناء هرقل » ترجمة الدكتور علي حافن . مسرحيات عالمية ، العدد ٢٨ ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . اغسطس (آب) ١٩٦٦ .

سنى حياته ، وبين ماكاريه في « أبناء هرقل » التي عرضت خلال النصف الاول من الحروب البيلوبونيسية ، اي قبل « افجينيا في اوليس » باكثر من عشرة اعوام ، نقول : هذه المقارنة ضرورية للتدليل على ان يوريبيديس استطاع اخيرا ان يكتشف أساليب درامية أقوى وأروع في رسم شخصياته •

تتسم « افجينيا في اوليس » بسمّة تميزها من سائر المآسي الاغريقية قبلها • ان صورة البطلة أفجينيا تتطور أمانا من خلال تفاعلها بالظروف التي كانت تحيط بها ، وهذا ما لم يحصل مع اي بطل مأساوي اغريقي آخر • جيء بافجينيا الى اوليس بعد ان أوهمها والدها أنه سيزفها الى أخيل • واي فتاة في مكانها لا تشعر بالسعادة تغمر نفسها وبالزهو أمام قريناتها وهي تتلقى مثل هذا النبأ ؟ ان اول لقاء لها مع أبيها بعد ان وصلت اوليس ، يكشف عن هذا المزاج بالضبط (راجع : « افجينيا في اوليس » ، ترجمة : حلمي عبدالواحد خضرة ، سلسلة روائع المسرح العالمي ، ص ٥٥ - ٥٩) • وعندما تكشفت لها الحقيقة المرة اخذت تتوسل الى أبيها باكية ان يبقى على حياتها (راجع : المصدر السابق ، ص ٨٨-٩٠) ، وليس في ذلك اي شيء غريب او مناف للمنطق انه عين التصرف الذي تتوقعه من فتاة تجد نفسها في مثل موقف افجينيا • الا أنها عندما ادركت الابعاد الحقيقية لمثل هذه المآثرة التي يراد منها ان تقوم بها لصالح عزة الوطن وكرامته ، ارتفعت من فتاة ساذجة لتسمو الى مستوى البطلة التي تقدم بوعي على التضحية بالذات فداء للوطن • وهكذا كان مونولوجها الختامي المفعم بمفاهيم التضحية واحدا من اروع الصور الفنية في الشعر الوطني الاغريقي ، الذي يمكن ان يصدر فقط عن قلم فنان عظيم ومدافع متحمس عن شرف وطنه (راجع المصدر السابق ص ٩٨ - ١٠٠) • ومع ذلك لم يرض أرسطو عن صورة البطلة افجينيا

للسبب نفسه • لقد عدها نموذجاً للشخصية غير السوية ، « انها متضرعة
غيرها بعد ذلك » (٣٠) •

لقد كان ارسطو معذوراً في عدم استساغته لهذا النموذج الذي لم
يعمم في الكتابة المسرحية قبل اواخر عصر النهضة على يدي شكسبير
ومعاصريه من امثال لوب دي فيغا وكالديرون •

لقد باغت الموت يوريبيديس قبل ان يتمكن من عرض مسرحيته
« افجينيا في اوليس » فاضطلع بهذه المهمة أصغر أبنائه والذي ورث اسمه •

ح - السيكلوب (٢١)

تتبع اهمية « السيكلوب » من حقيقة كونها المسرحية الساتورية
الوحيدة التي وصلتنا كاملة من بين كل المسرحيات الساتورية التي انهى بها
شعراء المآسي الاغريق رباعياتهم التي تقدموا بها للمسابقات الدرامية • لم
يستطع الباحثون تحديد زمن تأليف هذه المسرحية • اما موضوعها فقد
استقاه الشاعر من الاغنية التاسعة للحمة هومروس « الاوديسة » ، وهو
يدور حول الصراع بين اوديسيوس مع أتباعه الذين ضلوا طريقهم خلال
عودتهم بعد تحطيم مدبنة طروادة من ناحية ، وبين بوليفيموس وهو كائن
خرافي تصوره الحكايات وحيد العين ومن أكلة لحوم البشر •

لقد مر بنا ان المسرحية الساتورية كانت توظف من قبل الشعراء
المأساوي لأغراض تفرجية صرف ، وذلك للتخفيف من الكرب الذي أصاب

٣٠- راجع : ارسطو . « فن الشعر » الفصل الخامس عشر .

راجع ايضا : « يوريبيرس وعصره » ص ص ١٢٧ - ١٣٢

٣١- ام سبق لهذه المسرحية - حسب علمنا - ان ترجمت الى العربية ، الا ان
الدكتور محمد صقر خفاجة تطرق اليها في كتابه الموسوم : « دراسات في
المسرحية اليونانية » ، القاهرة (سلسلة ألاف كتاب) مكتبة الانجلو
- رية ، ص ١٣٩ - ١٤٨ •

تفوس المشاهدين وهم يشاهدون معاناة ابطال وشخصيات المآسي التي مثلت امامهم . اما يوريبيديس الواقعي فقد عني ان يصور حتى في المسرحية الملامح النموذجية للأشخاص الحقيقيين الذين عاصروه . ففي مشهد يضم اوديسيوس والسيلين - وهو كبير ورئيس أتباع بوليفيموس الساتوروس الذين يؤلفون الجوقة - وبوليفيموس ، نسمع الاخير يقول : « الثروة ، والمتاع هما اله العقلاء ، كل ما عدا ذلك مجرد كلمات منمقة » . انه يحتقر اولئك الذين اوجدوا القوانين ، ولم يعترف بزيوس - كبير الهة الاولب - ان زيوسه الوحيد هو الطعام والشراب (الخمرة) . اما اتباعه من الساتوروس - وهم كائنات خرافية نصفهم الاعلى بشر ، والنصف الاسفل ما عز - فلم يذهبوا بعيدا عن سيدهم في اذواقهم التي تمسكوا بها كما ينتضح من أغانيهم .

لقد اتهم يوريبيديس الجاد بعجزه عن معالجة المسرحيات المرحية . ان مسرحية « السيكلوب » تثبت العكس تماماً . فهي في نظر العديد من الباحثين تعتبر واحدا من الاعمال الدرامية القليلة في الادب المسرحي العالمي التي تتصف بهذه المعالجة المرحية الناجحة ، وبهذا العدد الوافر من الوضعيات المضحكة التي رسمت بمهارة ووضوح .

٤ - افكار يوريبيديس وعقيدته

تطرق يوريبيديس في مآسيه الى أهم الجوانب الاساسية للسياسة الداخلية والخارجية ، والدين ، والحياة العائلية . لقد كانت مسرحياته طافحة بدفء حب الوطن ، وبالكراهة لاعدائه . لقد اجبر الشاعر ابطال الماضي الاسطوري على اعتبار مدينة اثينة موطن الحرية الحققة والعدل . يقول يولايوس في « ابناء هرقل » : « .. اعرف الاثينيين واعرف شيمهم ، انهم يؤثرون الموت على العار . ان الشرف أعز على الحر من الحياة » . وفي مناسبة اخرى جاء على لسان تيزيه ، ملك اثينة الاسطوري ، وهو يرد طلب كريون ، ملك طيبة الاسطوري ، بطرد أدراس ، الذي استجار باهل اثينة ، من الارض الاثينية « تيزيه : ... لست

اعرف ان كريون اوتي سلطانا علينا ، ولا أعرفه اشد بأساً منا ليكره الاثنيين على ان يتصرفوا حسب ارادته .. والا لانقلب الاحوال ، ولانقلب مجرى تيار الزمن الى الخلف .. » وفي مكان اخر من المأساة « الضارعات » نفسها يرد تيزيه نفسه على رسول ملك طيبة : « تيزيه : ايها الغريب .. قد غاب عنك الصديق اول ما تكلمت ، اذ جئت تبحث عن ملك مطلق السلطان فينا . ان هذه المدينة لا يحكمها رجل بمفرده ، بل هي حرة . ان شعبها يحكم نفسه بالتعاقب كل عام ، ولا يسمح للاغنياء بالاستئثار بالسلطة ، بل يشارك الفقير فيها الغنى على قدم المساواة » . لقد لاحظ احد الباحثين بحق ان مأساة « الضارعات » ليوريبيديس اقرب الى كونها عملا سياسيا منها الى كونها عملا أدبيا . واذا كانت الالهة أثينا قد تنبأت في نهاية المسرحية ، بان اهل أراغوس لن يتمكنوا ابدا من اختراق حدود أثينة ، فان بإمكان المشاهدين ان يعمموا هذه النبوءة لتشمل المدن الاغريقية الاخرى ايضا . اما المنادي ، رسول مدينة طيبة فنراه يدافع بحماسة عن نظام مدينته التي « يحكمها ملك مفرد الارادة والسلطان ، لا بواسطة العامة » وفي رأيه ان « العامل الفقير حتى لو تخلص من الجهل ، لا يستطيع التحرر من اعماله ليفرغ لسياسة المدينة .. » الا ان تيزيه يرد عليه مؤكدا اهمية القوانين للدولة ، فهي ان كتبت « استوى في سلطانها الغني والفقير » وجعلت للضعيف « ان ينتصف من المحظوظين ان جاروا ، وبفضلها يتمكن من الانتصار على القوي ان كان الحق الى جانبه .. » ، ثم « كيف نربي فتياتنا العذارى في بيوت العفة والشرف ، اذا اتخذهن طاغية طعمة للذاته كلما اراد وكان جزاؤنا الدمع ؟ ليتني اموت قبل أن ارى بناتي يؤخذن اغتصابا » . واضح ان مثل هذا الجدل ، الذي يعبر عن وجهات نظر متعارضة ومتناقضة ، لم يكن ضروريا لتطور الحدث الا انه يعكس ، مع ذلك ، الجدل الذي كان قائماً في أثينة آنذاك بين مختلف فئات المجتمع حول الاساليب المتعددة للحكم . لقد كان يوريبيديس موقفا في دفاعه ، على لسان تيزيه ملك أثينة الاسطوري ، عن النظام الديمقراطي الذي يزدهر فيه حكم القانون .

ويتيح فرصاً متكافئة امام ابنائه جميعا ، مهما اختلفت حظوظهم من الثروة ،
والجاء •

لقد كان موقف يوريبيديس من الحرب الطاحنة - الحرب البيلوبونيسية -
التي قامت بين المدن الاغريقية طوال فترة تربي على ربع قرن ، تقول كان موقف
يوريبيديس منها واضحا ، فهو الى جانب تفاهم الاخوة وتكاتفهم وتعاضدهم
ضد العدو الخارجي الذي يهدد سعادتهم وأمنهم ورخاءهم « السلم يحب ربات
الموسيقى والفنون ويكره الانتقام ، ويسعد لتكاثر النسل وشيوع الرخاء ،
انه لا يفرط بالسلم الا الاشرار الذين يغرون الاخ ليستعبد أخاه والمدينة
لتدمر اخواتها » •

سبق لنا أن اشرنا الى طريقة يوريبيديس في خروجه على الاطر الدرامية
وهو يستخدم المأثورات القديمة كاصداء لما يدور داخل الحياة التي عاصرها
الشاعر نفسه • جاء ذلك على لسان تيزيه في « الضارعات » وهو يفضل النظام
الديمقراطي على الاستبدادي • وفي مكان آخر من المأساة نفسها ، وعلى لسان
تيزيه نفسه ، يعبر يوريبيديس عن وجهة نظر اجتماعية وسياسية عندما يقول :
« المواطنون ثلاث طبقات - طبقة الاغنياء وهؤلاء لا خير فيهم لأمتهم ، فلست
لهم همة لغير التكاثر في الاموال • وطبقة المعدمين الذين لا يملكون القوات
الضرورية وهؤلاء خطرون • • • يحسدون وينقمون ويولون سهام شريرهم
الى من يملك شيئا ، ينساقون مخدوعين لخطابة الاشرار من الزعماء • والطبقة
الثالثة هي الطبقة الوسطى ، وهذه هي حارسة الالة وتحمي النظام الذي
اختارته الامة للحكم » • الديمقراطية ، في رأى يوريبيديس ، سمة من سمات
الحضارة والمدنية ، اما الحكم الاستبدادي فلا يسود الا في المجتمعات البربرية •
ولقد عبر يوريبيديس عن رفضه للحكم الاستبدادي في اكثر من مناسبة ،
وفي اكثر من مسرحية • ففي « الضارعات » يقول تيزيه : « ولا ينزل بمدينة
بأس أشد من ان يستبد بحكمها فرد واحد ، وايل الباس ان تحرم من

قوانينها العامة ويتحكم في حياتها فرد واحد يجعل من ارادته واهوائه قانوناً، وليس في حكمه عدل ولا مساواة * اما ايون في مأساة « ايون » فيشفق على نفسه من مجرد فكرة ان يكون حاكماً مستبداً ، « فاي هدوء فكر واطمئنان نفس عند ذلك الانسان الذي يقضي عمره وسط الشكوك المرهقة ، والخوف من العنف ، لأن تكون لي حياة خاصة متواضعة ومباركة خير من ان اكون ملكاً يجب علي ان اختار اصدقاءً من بين المجرمين ، وأن أخشى الاختيار خشيتي الموت » *

وبقدر ما كان يوريبيديس يكره النظم الاستبدادية ويهاجمها على لسان شخصياته في اكثر من مسرحية ، كان يكره الديماغوغية التي تستغل الجماهير البسيطة باسم الديمقراطية * في « الضارعات » نسمع النادي - رسول مدينة طيبة - يقول « * ليس في مدينتنا خطيب يغمر بالمدينة في خطبه ، ويوجهها الى ما يشاء في سبيل ربح خاص يناله وهو فيما يتمتع به المدينة من متع السمع والتملق ساعة من نهار ، لا يلبث ان ينقلب وبالا على المدينة وبوابل مما يخلق من تهم وشتائم يفلت مما جنت يده وينجو من العقاب » *

يلاحظ الباحثون ان يوريبيديس يرى في العبودية شراً عظيماً * اما العبيد فهم في أغلب الاحوال خير من سادتهم ، وان هذه التسمية يجب الا تخزي العبد الجيد * المخجل هو الاسم فقط ، اما الروح فهي اكثر حرية عند اغلب العبيد منها عند غير العبيد * انه لما يسر العبد ان يخدم سادة طيبين ، ويسر السادة ان يكون لديهم عبد يحضهم الود *

والثروة تتسبب - في رأي يوريبيديس - بالكثير من المظالم ، ذلك ان كثيراً ما يعد اكثر الناس خسة ولؤماً من علية القوم لا شيء الا بفضل ما يملكه من مال * في « اندروماخي » يلفت يوريبيديس النظر الى مضار الزواج غير المتكافئ ، وذلك من خلال صورة هيرميون التي تتبجح بالثروة الكبيرة التي جاءت بها من بيت ابيها مينالاوس على شكل بائنة وفي مقابل ذلك يشيد

الشاعر بنمط الزواج بين أبناء الطبقة الوسطى ، القائم على التفاهم المتبادل . سبق ان اشرنا الى تأكيد ييلوس ، من المسرحية نفسها ، على افضلية الصهر الطيب ، رغم فقره ، بالمقارنة مع صهر غني ولكنه نذل . وفي مقطع كبير من مسرحية ما لم تصلنا نصادف امرأة تصر على معارضة ايها الذي يحاول اجبارها على الانفصال عن زوجها الطيب الذي تحبه ، ولكنه فقير ، تمهيداً لتزويجها من آخر غني . اما الكستيس فانها تقدم ، بنفس راضية على الموت فداءً لزوجها ، وميديا تذبح ابناها وتهرب عندما يُست من الاحتفاظ بحب زوجها لها . اما الكترا فتفسر كل ذلك بكلام واضح جدا عندما تقول مخاطبة أخاها اوريست قبل ان تتعرف عليه : « المرأة تحب زوجها ، لا اولادها ، أيها السيد الغريب » .

لقد اوجد يوريديس عند معالجته « الكترا » بدعة لم يسبقه اليها احد ، فقد زوج الكترا ، ابنة أغاممنون العظيم ، من فلاح فقير لم تسمح له طبيته ان يستغل حقوقه الزوجية ، فابقى على الكترا فتاة عذراء لثلاث تفقد حقوقها في المستقبل للزواج من شاب من طبقته . اما من الناحية الدرامية فقد كان تصرف هذا الفلاح النبيل ضروريا لتزويج الكترا في نهاية المسرحية من ييلاد رفيق اخيها اوريست . واما من الناحية الفكرية والاخلاقية فقد كان ذلك ضروريا لنتسكن الشاعر من إجراء مقارنة بين نبل الفقراء وخسة الاغنياء المتبجحين . يقول اوريست : « ليس ثمة معيار حقيقي نقيس به نبل الرجال ، لان طبائع البشر تحمل في داخلها تناقضاتها . لقد رايت ابناً لرجل نبيل منذ لحظة ، لا يساوي شيئاً ، ورأيت ابناً صالحين لآباء فاسدين ، وهزيلا يتضور جوعاً في جسد رجل ثري ، ورأيت في جسد فقير روحاً سامية وقلباً رحيماً »
فها هو رجل ، ليس عظيم الشأن بين أهل أراغوس ، ولا يبدو مباحيا الناس بعراقة اسرته ، وانما هو واحد من سواد الناس ، اثبت انه سيدهم . . .
اطلقوا احكامكم على الناس من محادثتهم ومن حديثهم العادي تعرفون من هم النبلاء » .

نصادف في مآسي يوريبيديس اداة للتصرفات القاسية التي تصدر عن الالباء تجاه ابنائهم ، فعلى الالباء ان يفهموا انهم هم ايضا كانوا يوما ما شبانا • نصادف ايضا ، من وقت لآخر ، دفاع يوريبيديس عن الاطفال غير الشرعيين ، ذلك ان جور القوانين هو الذى وضعهم في مرتبة أدنى من الاطفال الشرعيين ، كما لفت الانظار الى مدى ما يعانیه الاطفال من زوجات آبائهم • يقول بيلوس في « اندروماخي » ان الاطفال غير الشرعيين هم في اغلب الاحوال خير من الشرعيين • ان عددا من الباحثين يميلون الى الاعتقاد بان اداة يوريبيديس لهذه المشكلة انما هو صدى لما كان يشغل بال معاصري الشاعر عندما شرع بيريكليس قانونا يقضي برفع القيود التي كانت مفروضة على الاطفال غير الشرعيين •

يجري الحديث عند يوريبيديس • حول الالهة اكثر من مناسبة • ان عدداً من الباحثين يفترضون ان يوريبيديس عبر عن افكاره بواسطة الكلمات التي وضعها على لسان الجوقة في مأساة « هرقل » (او « هرقل المجنون ») حيث تقول الاغنية انه لو كان لدى الالهة مفهوماً عن الحكمة شبيهاً بالفهم الانساني لها ، لتمكن الناس الاختيار من العيش حياتين حيث يعودون الى الحياة مرة اخرى بعد الموت ، ولما عاش الاثمنون الا مرة واحدة • ولو حصل هذا لكان معياراً لتمييز الطيب من الخبيث •

وفي مقطع من مأساة « بيليرفونت » التي لم تصلنا ، تهاجم احدى شخصياتها الالهة بجدة مشككة بوجودها ، ومذكرة بان المدن الصغيرة المعروفة بتدينها تستعبد من قبل المدن الكبيرة المعروفة بعدم تدينها • وفي مقطع اخر من مسرحية لم تصلنا ايضا تقول احدى الشخصيات انها لا تعرف زيوس الا من خلال كلمات الآخرين • وفي مكان ما آخر لا يكون زيوس اكثر من اسم يطلق على الاثير • ومع كل هذا فهناك ايات من الشعر مبثوثة

هنا وهناك ، من مآسي يوريبيديس ، تؤكد ضرورة احترام
الالهة ، وفائدة القرايين حتى الضئيلة منها .

لقد عبرت شخصيات مآسي يوريبيديس عن وجهات نظر
الفلسفة التقدمية جنبا الى جنب مع وجهات النظر المنحدرة والموروثة عن
الماضي السحيق . اما الى اي الجانبين كان يقف يوريبيديس فأمر يصعب
البت فيه في بعض الحالات .

يكاد تعشق يوريبيديس الحرية ان يكون مطلقا . تقدم افجينيا على
التضحية بنفسها مفتخرة باتتمائها الى شعب حر مدعو لان يحكم البرابرة ،
لا ان يحكم بواسطتهم . تقول أفجينيا : « النصر ، يا امي ، النصر للاغريق !
يجب الا يحكم الاجانب هذه الارض ، ارضنا ! انهم عبيد ، اما نحن
فاحرار ! » . وفي مقطع من مسرحية « تيليث » التي لم تصلنا تعبر احدى
الشخصيات عن انزعاجها من مجرد تصور ان الهيلينيين سيقعون عبيدا عند
البرابرة . كما عبرت هيكلوبا الطاعنة في السن عن خيبة املها عندما قالت :
« آه ! ليس هناك شخص واحد حر في هذا العالم ، فهم اما عبيد للمال او
للقدر ، والا فعليهم ان يذعنوا لرغبة الاكثرية ، أو ان الخوف من المقاضاة
العامة تمنعهم من اتباع ما تمليه عليهم قلوبهم » .

تعكس مآسي سوفوكليس وجهات نظر وعقائد راسخة للناس الذين
ورثوا عن اسلافهم نظرتهم الى اسس الحياة الخاصة والعامة . وبالعكس ،
إننا نلاحظ عند يوريبيديس زعزعة مثل وجهات النظر هذه ، وسبب ذلك
ان وجهات نظر الاسلاف لم تعد تقنع الاجيال الجديدة التي تبذل جهودا مضنية
وهي تبحث عن أجوبة جديدة لنفس تلك المسائل التي اعتبرها الاسلاف محلولة .
ان الشكل الدرامي لا يساعد الباحث دائما على التأكد من الفكرة او الموقف
الذي يؤيده الشاعر ، في كل حالة من الحالات . ان المفكرين القدامى انفسهم
قد ضلوا وهم يصفون يوريبيديس بكاره النساء ، وذلك على الرغم من انه

صور لنا على المسرح شخصيات نسائية عظيمة مثل الكستيس ، وافجينيا ،
واندروماخي وغيرهن •

وسط كل الصعوبات التي تعترض طريق الباحث وهو يحاول ان يستخلص
من عمل درامي ما يمثل افكار المؤلف نفسه ، وليس ما وضعه على لسان
شخصياته من اجل تشخيص وجهات نظرها وامزجتها ، نقول وسط كل هذه
الصعوبات قام احد الباحثين^(٣٢) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
باختزال وجهات نظر يوريبيديس الى ما يلي :

- ١ - خير نظام طبيعي للدولة هو الديمقراطية التي تساوي بين جميع المواطنين
أمام القانون ، وتؤمن للجميع حق المشاركة في شؤون الدولة ، فضلا عن
ذلك فان ايا من الاغنياء او الفقراء الذين يمثلون طرفين متعارضين
يجب الا يكون لاي منهما التأثير الطاعني في شؤون الدولة • ان الطبقة
الوسطى وحدها هي القادرة على كسب الاغلبية وتحقيق السيادة لصالح
الدولة ، وهذه الطبقة أساساً من صغار المزارعين •
- ٢ - في النصف الثاني من حياة يوريبيديس • وعندما استطاعت الجماهير
الواسعة ان تأخذ زمام الامور بايديها ، تقرر تخصيص اجور تدفع
لأولئك الذين يكلفون بالاضطلاع بالوظائف العامة ، اما الديمقراطية
القديمة التي لم تكن باجذاب الفقراء ، الا انها لم تحرمهم من حق
المساهمة في القضايا الاجتماعية العامة ، اما هذه الديمقراطية فيبدو
انها بدت ليوريبيديس اكثر عدالة ، واكفاً لضمان حقوق كل من الدولة
والطبقات المتعددة والمواطنين •

- ٣ - يجب ان يتولى قيادة الدولة لا الخطباء المفوهون ، بل رجال الدولة
الحقيقيون الذين برهنوا عمليا ، وبعد اعداد نظري وتطبيقي ، على

٣٢- د . ف . بيليبيف « مشكلة وجهات نظر يوريبيديس » ، قازان ١٨٧٨
(باللغة الروسية) .

تزاھتھم ، وحكمتھم وقدرتھم على قيادة الدولة ، في ظروف الحرب والسلام ، لما فيه خير ومجد الدولة ككل ، من هؤلاء القادة صولون ، وارستيديس وبيريكليس . وهكذا وفق يوريبيدس بين وجهات نظره الديمقراطية ومطالب سقراط الذي دعا الى ان الدولة يجب ان يتولى زمامها رجال دولة حقيقيون وليس اي انسان اتفق . لقد جسد يوريبيدس نموذج مثل رجل الدولة هذا في سياسته الداخلية والخارجية وذلك من خلال صورة تزييه الذي تذكر شخصيته السياسية بالزعيم الاثيني بيريكليس .

ان الصورة التي قدمها لنا هذا الباحث عن وجهات نظر يوريبيدس تعد واحدة من المحاولات العديدة الرامية الى التوفيق بين العديد من وجهات النظر والافكار المتعارضة المبثوثة في العديد من مآسي يوريبيدس ، والمقاطع المتناثرة التي وصلتنا من اعماله التي لم تصلنا الا تنف يسيرة منها .

إن المطابقة بين وجهات نظر يوريبيدس واي من شخصياته الدرامية ، تنطوي على مخاطرة كبيرة في اضاءة معالم شخصية الشاعر نفسه وسط الاحكام ووجهات النظر المختلفة حول جميع المسائل ، تقريبا ، المتعلقة بالحياة الخاصة والعامة ، تلك المسائل التي أقلقت بال جميع معاصري يوريبيدس .

واذا ما تجنبنا تكوين اراء قاطعة بشأن المواقف الفكرية المحددة والنهائية التي كان يجذبها يوريبيدس أو يرفضها ، واستعضنا عن ذلك بابداء اجتهادات تقريبية ذات حدود حرة ومرنة ، امكنا القول إن يوريبيدس اهتم اهتماماً كبيراً بالمشاكل التي عاصرها ، سواء منها الاجتماعية أم السياسية أم الدينية أم الفلسفية ، وانه كان يتصف بعقلية ليبرالية متحررة تتمسك ببدأ الشك ، ونقد للشكلية في الدين ، وللمعايير الاخلاقية والاجتماعية المستندة الى التقاليد ، خصوصاً المتمسكة بها . كما انه لم يكن ملحداً ، بل كان معارضاً للالهة

التقليديين الذين يحملون الصفات البشرية : السلبية منها والايجابية ، وكان ينتقد النبوءات والعرافة • وكان يتعشق تصوير الصراعات الصعبة الحل في الحياة : تصادم العواطف ، أو تصادم العقل والعاطفة ، والتصادم بين المعايير المطلقة ، والمعايير النسبية للسلوك • واخيراً أظهر عطفاً كبيراً على كل العذابات البشرية ، وفهماً متسامحاً مع المطامح الاعتيادية والعواطف الخاصة بالوجود البشري •

٥ - « التقنية الدرامية عند يوريبيديس »

يميل اغلب الباحثين - قدامى ومحدثين - الى الكشف عن خصائص يوريبيديس الدرامية عن طريق مقارنته بسلفه سوفوكليس • فبالإضافة الى « الكترا » التي وصلنا نصها كاملاً لكل من الشاعرين المأساوين فقد عمد يوريبيديس الى معالجة مواضيع مأساوية سبق لسوفوكليس ان عالجها قبله، وهذا مما يسهل اجراء مقارنة بين اسلوبى الكاتين الدراميين • فمن بين المقاطع المتناثرة التي وصلتنا من مسرحيات يوريبيديس المفقودة ، هناك فقرات من « أوديب » ، و « اتيجونا » ، و « فيلوكتيت » ، كما وصلتنا مقاطع من مسرحيات مفقودة من بين المسرحيات التي كتبها سوفوكليس هي « اندروماخي » و « إيون » • فضلاً عن الحالات التي تتطابق فيها عنوانات المآسي لدى كلا الكاتين العظيمين هناك تطابق او قل تشابه في المضامين حتى في حالة اختلاف اسماء المآسي عندهما ، وهكذا تتطابق « فيدرا » سوفوكليس من نواح عديدة مع « هيبوليتس » يوريبيديس • ان عودة يوريبيديس المتكررة في مختلف مآسيه الى معالجة الشخصيات والوضعيات نفسها ، او على الاقل الى معالجة شخصيات ووضعيات تشبه من نواح عديدة شخصيات ووضعيات معروفة ، يشير الى أن موهبته الفنية سلكت السبل نفسها التي طرقها الفن الاغريقي قبله ، كما يشير الى أن موهبة يوريبيديس الفنية لم تقتنع

بما هو متحقق ، بل سعت الى تحقيق اقصى درجات الكمال ، عن طريق التعمق في معالجة الموضوع ، وكذلك عن طريق تناوله من جوانب جديدة باستمرار •

ان مقارنة سريعة بين مآسي كل من سوفوكليس ويوريبيديس ومآسي سلفهما اسخيلوس ، يكشف عن نمو واضح للاجزاء الحوارية على حساب الاجزاء ذات الطابع الوجداني (الغنائي) ، التي تتناقض باستمرار • لقد أشار الى هذه الحقيقة ارسطو نفسه في كتابه « فن الشعر » • ولقد ظهر هذا بوضوح من خلال التغير التدريجي لطبيعة « الخروج » (Exodos) الذي عدّه ارسطو « جزءاً تاماً من التراجيديا لا يكون بعده غناء للجوقة » • لقد اصبح « الخروج » حتى في أغلب المسرحيات التي وصلتنا عن سوفوكليس ذا طبيعة حوارية في الاساس • نلاحظ رجحانه على الاجزاء الغنائية في مأساة « نساء تراخيس » • واذا كانت الاجزاء الغنائية ما تزال تحتل مكانا ملحوظا في كل من « انتيجونا » و « الكترا » ، ففي « اجاكس » و « فيلوكتيت » ، يتألف « الخروج » من الحوار فقط • اما عند يوريبيديس فتزداد كمة الحوار رجحانا ، ولا تخصص للاجزاء الغنائية الا مكانا قليلا جداً في « الخروج » • وهكذا جرى تحول الغناء الى كلام حوارى في الاجزاء الاساسية للمأساة الاغريقية ، تحولاً تدريجيا ومنطقيا •

أرسطو يلوم ، في كتابه « فن الشعر » يوريبيديس ، لانه خرج في تعامله مع الجوقة على التقليد الذي اتبعه سلفه سوفوكليس • ففي رأيه ان « الجوقة يجب ان تعد واحداً من الممثلين ، فتكون جزءا داخلا في الكل ، وتشارك في التمثيل ، لا كما عند يوريبيديس بل على طريقة سوفوكليس » (٢٣) • يعبر يوريبيديس عن اكثر المشاعر الوجدانية قوة لا بواسطة اغاني الجوقة ، بل من خلال الادوار القوية لهذه الشخصية المأساوية او تلك ، كما يلاحظ ذلك بوضوح مثلاً : في « هيلين » حيث يعتبر العديد من اغاني هيلين أقوى بكثير

من أغاني الجوقة المثقلة بتفاصيل المآثورات القديمة التي لا ترتبط إلا بصلة واهية مع فعل المأساة . لقد جعل الجوقة في « ميديا » معبرة عن تلك المشاعر التي يجب ان تثار في نفوس المشاهدين ، بواسطة الحدث الدرامي الذي يتطور بصورة منطقية . الجوقة تلتبس ميديا ان ترحم اطفالها الصغار ، كما تحزن لموتهم وتأسى لمصير ضرتها ، ومع ذلك بنصب المضمون الاساسي لأغاني الجوقة حول مناقشة قسوة إيروس ، اله الحب ، وحول الخلافات الزوجية ، وكيف ان الحكمة والتعقل ليست في متناول جميع النساء ، وعن الاعباء التي تترتب على انجاب الاطفال ، وعن خداع الأزواج ، وكيف ان ربات الشعر لو كن رحيمات بالنساء لا ستطعن ان يقلن المزيد من الحقيقة بشأن غدر الرجال . ان مثل هذا الجدل الادبي الصرف من شأنه ان يخرق اطر المضمون الاعتيادي بالنسبة للمأساة ، وينزل بها الى مستوى الصراع اليومي الصرف .

في « افجينيا في اوليس » يوظف الشاعر أغاني الجوقة للتعبير عن مزاج النساء اللائي يلاحظن الاستعدادات الجارية في المعسكر لبدء الحملة ، كما تعرب الجوقة عن عطفها على النساء في الجانب الشرقي لانهن سيؤخذن سبايا ، بينما يقتل أزواجهن ، والنساء عادة لا يتمنين لانفسهن مثل هذا المصير . كما تتأمل الجوقة المسألة المتعلقة بسعادة الحب الشرعي : انها ارادة ايروس اله الحب الذي يطلق ، عادة سهمين - واحدا من اجل الحب الشرعي الذي يقود الى الحياة السعيدة ، والاخر من اجل حياة كلها فوضى وشقاء .

وفي مأساة « الطرواديات » نرى الجوقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشخصيات الأخرى في المأساة . فعندما تؤدي الجوقة اغنية مشتركة مع الملكة الطاعنة في السن ، تعبر هذه الاغنية عن مزاج مشترك يوحد الجوقة مع الملكة . كذلك تكون اغنية الجوقة طافحة بالحزن والاسى عندما يكون موضوعها خاصاً بدمار مدينة طروادة ، وطن اعضاء الجوقة . اما عندما تعبر بنات طروادة عن حلمهن وعن أعز امنياتهن في ان يرين مدينة تزييه السعيدة ، فواضح ان

يوريبيديس يحمل الجوقة على ان تعبر عن مشاعر مواطناته من بنات أثينة ، وليس عن مشاعر الطرواديات اللائي لا يقل كرههن لمدينة اثينة عن كرههن لاية مدينة أغريقية أخرى في مثل الظروف التي يجدن انفسهن فيها آنذاك .

هناك سمة عامة أخرى من سمات الجوقة عند يوريبيديس هي ان اعضاء الجوقة يتكونون في الغالب من أشخاص قريين من الشخصية الرئيسة في المسرحية . ففي هيبوليتس تتألف الجوقة من صديقات فيدرا ، كما ان هناك جوقة الصيادين رفاق هيبوليتس في نفس المسرحية ، في « اندروماخي » تتألف الجوقة من النساء المحليات اللائي يشعن ، من خلال تقلبات مصير البطلة ، بكل قسوة وفضاعة مصير المرأة . وهذا عين ما فعله سوفوكليس مع جوقة « أجاكس » ، و « فيلوكتيت » . اما بالنسبة لجوقة « اتيجونا » فيميل الباحثون الى الاعتقاد بان سوفوكليس اراد ان يؤكد بصورة خاصة عزلة البطلة ووحدتها .

لقد بذل يوريبيديس عناية خاصة لترسيخ عدد من الاساليب التي حققت رسوخا واضحا في مسرحياته ، مخضعا بذلك تقنيته الدرامية لقوانين محددة . ومن ذلك ، مثلا ، عنايته بان يضع على لسان كل شخصية ، عندما ظهر على المسرح أول مرة ، قصة حول نفسها ، مع الاهتمام بتوضيح الاسباب التي دعت الى ظهورها . هذا ما فعله مينالاوس في « أندروماخي » ، وفيريس في « الكستيس » ، وهيبوليتس في « هيبوليتس » وجيسون في « ميديا » . برز هذا الاسلوب واضحا خصوصا في « الفينيقيات » ، عندما يقتحم بولينيكيس مدينة آبائه اقتحام الاعداء والسيوف في يده ، وحيداً متلفتاً ، تشير فزعه ابط حركة غريبة ، ومع ذلك لا يتورع ان يحدثنا عن نفسه باسهاب .

اصبح للبرولوج عند يوريبيديس شكل اكثر تحديدا وتقينا منه عند سوفوكليس . كان البرولوج عند سوفوكليس ذا طبيعة اما حورية كما في

« اجاكس » ، و « الكترا » ، و « اوديب الملك » ، و « اوديب في كولون » ، و « اتيجونا » ، واما على شكل مونولوج كما في « فيلوكتيت » ، « نساء تراخيس » . اما عند يوريبيديس فقد اصبح المونولوج هو الشكل الغالب على برولوجات (افتتاحيات) مسرحياته . فضلا عن ذلك اتبع يوريبيديس تقليداً اضافياً هو ان يعقب المونولوج حوار (باستثناء « الباخوسيات » ، و « الضارعات » حيث يعقب المونولوج اغنية الجوقة « البارادوس ») ، لقد وظف الشاعر هذا الحوار لمعالجة كل ما هو سابق على بدء حدث المسرحية نفسها ، ليكون المشاهد مهياً بعد ذلك لاستقبال العرض .

ومن الملاحظ ان يوريبيديس يضع البرولوج ، في اغلب الاحيان ، على لسان شخصيات ، قد تكون من بين الآلهة احيانا ، ليس لها دور في مجرى حدث المسرحية بعد ذلك . وبفضل مثل هذا التقليد يتميز مضمون المأساة بصورة واضحة من الجزء الاستهلالي ، بينما نلاحظ ان البرولوج عند سوفوكليس يتألف من حوار يجري بين احدى الشخصيات الرئيسة في الدراما واحد الاتباع او المرافقين ، وان الكلام الذي يتضمنه هذا الحوار يكشف للمشاهد عن كل ما هو ضروري لفهم الحدث . ان البرولوجات في « ايون » ، و « اوريست » ، و « اندروماخي » ، « هيبوليتس » تكشف هي الاخرى عن اسلوب مألوف ، لدى يوريبيديس ، يقضي بان يكشف الشاعر في هذا الجزء الافتتاحي من المسرحية عن شيء جزئي وتفصيلي ، يحتل مكانه فيما بعد في حل العقدة . من هذا القبيل ذكر هيبوليتس للخيال التي ستلعب دوراً واضحاً في موته فيما بعد . والشيء نفسه يقال عن الطيور التي يراها ايون في البرولوج ، انها تهيبى انتباه المشاهد لاستقبال موت الطيور التي تشرب السم الذي اعد اصلاً لايون .

هناك فرق جوهري بين سوفوكليس ويوريبيديس ، يتكشف من خلال تطوير كل منهما للحبكة الدرامية . فيوريبيديس يجبر ، في الغالب ابطال اعماله

على تحقيق اهدافهم لا عن طريق الصراع المكشوف ، كما تفعل اتيجونة سوفوكليس ، مثلاً ، بل بواسطة الحيلة والخداع . هكذا تتصرف العناصر النسائية عند يوريبيديس في كل من « هيكوبا » ، و « ميديا » ، و « هيبوليتس » ، هذا فضلاً عن انهن لا يراعين في تصرفهن هذا الا مصلحتهن الشخصية ، دون ان يعرن ادنى التلغات الى مقتضيات العدل والوازع الاخلاقي .

اننا نلمس بوضوح مثل هذا الطغيان للمبدأ الذاتي والشخصي في تلك المآسي التي كتبها يوريبيديس حوالي عام ٤١٠ قبل الميلاد (في « الكترا » ، و « افجينيا في تورس » ، و « هيلين » ، و « ايون » ، و « اوريست ») . اما سوفوكليس فيتجنب مثل هذه الحيل ، والاستثناء الوحيد في هذا نجده في تصرف نيوبتوليموس في « فيلوكتيت » . وحتى في هذه الحالة يقدم نيوبتوليموس على مثل هذا التصرف بايحاء من اوديسيوس اولاً ، لا لمصلحة شخصية ، بل توخياً للصالح العام . وبذلك يخضع سوفوكليس تصرف ابطاله لمتطلبات المبادئ الاخلاقية ، ويجبرهم على التصرف لا نزولاً عند مصلحة شخصية حسب .

ان جميع مآسي يوريبيديس تتطلب ثلاثة ممثلين لأدائها على المسرح ، الا ان الحوار قلما يدور ، عند يوريبيديس ، بين ثلاثة ممثلين في آن واحد . يشير الباحثون في هذا الصدد الى مسرحية « اوريست » ، والى المشهد الذي يشترك فيه كل من اوريست ، وبيلا ، والكترا . يبدأ الحوار بين اوريست والكترا ثم بينه وبين بيلا ، ليعود بين اوريست والكترا ، ولا يشترك الثلاثة مرة واحدة وفي وقت واحد الا عند نهاية المشهد حيث يكتفي كل منهم بابداء ملاحظات بسيطة .

يتمتع يوريبيديس بمهارة كبيرة في استغلال ادق التفاصيل لاكمال صورة الموقف الذي يحيط بشخصياته المأساوية . وهكذا نجده يجسد الوضع العبودي المهين الذي وجدت اندروماخي نفسها فيه ، وذلك من خلال تبجح

هيرميون ربة القصر وتباهيها بالحلي الذهبية التي تزين بها والملابس الفاخرة التي جاءت بها من بيت ابيها كذلك يفعل من اجل لفت نظر المشاهدين الى الوضع المزري الذي آلت اليه الكترا ، وذلك من خلال مقابلتها بالموكب الضخم الذي احاط بوالدتها التي بالغت بفخامة ملابسها وبهرجها .

لقد كانت الشخصية الاسطورية ضرورية ليوريبيديس ، كمجرد وسيلة تمكن معاصريه من التعبير عن انفسهم بحرية . ان شخصيات يوريبيديس لا تملك من اسطورتيتها وقدمها سوى الاسماء ، اما في مضامينها الفكرية والاخلاقية ، اما من حيث المسائل التي تطرحها ، والمشاكل التي تناقشها فهي شخصيات معاصرة ، ومألوفة بالنسبة للمشاهدين من ابناء اثينة تماما . ولذلك نجد مينالاوس في « افجينيا في اوليس » ، مثالا غيره في « اوريست » ، وهرقل في « الكستيس » غيره تماما في « هرقل المجنون » . وهيلين التي يأمر مينالاوس ، في « الطرواديات » ، عبيده ان يسحبوها من شعرها ، هي غيرها في « هيلين » التي يرى فيها أحد الباحثين نموذجا اسمى للزوجة الفاضلة ، وكذلك قل عن العديد من شخصيات يوريبيديس الاسطورية ، التي كانت تناقش وتختلف حول أهم المسائل التي كانت تقلق بال الاثينيين ، أيام يوريبيديس ، في ميدان السياسة والتشريع والاخلاق ، وصراع الطبقات ، والصراع بين الاجيال ، الخ . قال أحد البلاغيين الاغريق القدامى ، وهو بعقد مقارنة بين سوفوكليس ويوريبيديس :

« لقد تميز سوفوكليس بمراعاته لوقار شخصياته وهيئتها ، عند تصوير الهوائها وعواطفها . اما يوريبيديس فلم يكن يقنع الا بصدق ما يصوره ومطابقته لما يجري في الحياة المعاصرة من حوله ، ولهذا السبب تجسّاوز الكياسة والأناقة ، ولم يقوم طباع ومشاعر شخصياته - كما كان يفعل سوفوكليس - بحثا عما هو نبيل وسام . عضلا عن ذلك إتنا نصادف عنده تأثرا لتصوير ما هو غير كيس ، وما هو جبان ومترهل . ليس لدى سوفوكليس

اسراف في اللغة ، بل هو يلتزم بما هو ضروري ، أما يوريبيديس فيكشف عن وفرة في المقدمات الخطائية التي تلجأ إليها شخصياته • يوريبيديس يحب صياغة الفاظ جديدة وغالبا ما يسقط من تحليلاته السامية الى مستوى البهوج التافه ، منتقلا الى ما هو مبتذل لا يليق الا بما هو يومي • أما سوفوكليس فمع أنه ليس ساميا جدا الا أنه ليس مبتذلا ، ويستعمل لغة خليطة ووسطا (٣٤) •

يشير المفكر القديم هنا بوضوح الى اقتراب المأساة من المضمون الحياتي • والى الاسلوب الجديد في بناء الحكمة • وبفضل ذلك كانت شخصيات يوريبيديس - رغم أسمائها الاسطورية - لا تتميز من معاصريه الا قليلا ، من حيث نمط تفكيرها وطريقة تصرفها • ولقد توصل يوريبيديس الى ذلك بفضل التقاطه صور شخصياته ، في العديد من الحالات ، من خلال تأمله المباشر للحياة من حوله •

ان اهتمام يوريبيديس بمشاكل الحياة وتناقضاتها قاده الى استخدام حيكات معقدة ، متشابكة الحوادث ، مما اضطره الى اللجوء الى تقنية ما يسمى بـ « الاله من الآلة » لاجتنام الحدث المسرحي في معظم مآسيه • لقد اعتبره أرسطو « من أشعر الشعراء تراجيدية » ، وذلك على الرغم من أنه اعترف بأن يوريبيديس لا يجيد نظم التراجيديا وفق القواعد التي اصبحت تقليدا متبعا من قبل الشعراء الآخرين •

في كتاب « حول ما هو رائع » ON THE SUBLIME الذي ينسبه بعضهم الى المدعو لونجينيوس ، يؤكد المؤلف تفوق يوريبيديس على غيره من شعراء المأساة في تصوير نوعين من الانفعالات : الحب والجنون ، رغم أنه لا يقصر دونهم في تصوير ما عدا ذلك من انفعالات النفس البشرية واهوائها (٣٥) •

٣٤ - راجع : « تاريخ الادب الاغريقي » ، المجلد الاول • ص ١٦٤ (باروسية) •
٣٥ - انظر : « حول ما هو رائع » الفصل الخامس عشر ، الفقرة الثالثة •

المصادر التي اعتمد عليها البحث في الفصل الخامس

- ١ - مسرحيات اسخيلوس
- ٢ - مسرحيات سوفوكليس
- ٣ - مسرحيات يوريبيديس
- ٤ - فن الشعر - ارسطو
- ٥ - حول ما هو رائع - المنسوب الى لونجينيوس (بالروسية) .
- ٦ - تاريخ الادب الاغريقي ، تأليف عدد من الباحثين (بالروسية) .
- ٧ - اسخيلوس وأثينا - جورج جرجيس . ترجمة : د . صالح جواد كاظم
- ٨ - يوريبيديس وعصره - جلبرت موري ، ترجمة : عبدالمعطي شعراوي
- ٩ - الحرب البيلوبونيسية - نيكوديدس (بالانجليزية)

الفصل السادس

الكوميديا

أولا : نشأة الكوميديا الاغريقية

١- التمهيد

لقد استخدم الاغريق القدامى مصطلح « كوميديا » للدلالة على اصناف عديدة من النشاط الملهوي ، امتدت جذور معظمها بعيداً في مجاهل التاريخ المظلمة . ولقد اثرت هذه الاصناف في بعضها البعض ، وتأثرت ببعضها أيضاً . وبينما تطورت بعض اوجه هذه النشاطات لتتحول الى نشاط أدبي فني راق ، بقي البعض الاخر منها ضمن حدود النشاطات القولكلورية .

يجد الباحث صعوبة بالغة وهو يحاول الحديث عن الكوميديا قبل ان تصبح فنا ادبيا راقيا . واذا استثنينا القليل جدا من المأثورات التاريخية ، وبعض الرسوم والنقوش والتماثيل الصغيرة وهي قليلة ايضا ، يجد هذا الباحث نفسه مضطرا للاستعانة بالظن والتخمين والاقتراضات التي يتقدم بها، انطلاقاً من دراسته التحليلية لما وصلنا من نصوص كوميدية تنتمي الى العصور الادبية للكوميديا .

ومثلما ضاعت جميع الاعمال الكوميدية الاغريقية القديمة ، باستثناء احد عشر نصا لأرستوفانيس وحده ، فقد ضاعت الدراسات التي خص المفكرون الاغريق القدامى بها فن الكوميديا ، ولم يصلنا منها سوى تنف يسيرة ، اهمها ما تضمنه كتاب ، ارسطو « فن الشعر » . وهذه التنف اليسيرة هي الشواهد الوحيدة التي يستطيع الباحث الحديث ان يطمئن اليها ، وهو يتحدث عن نشأة فن الملهاة الاغريقية .

ولذلك إن على باحث يريد تناول منشأ فن الكوميديا الاغريقية القديمة ، ان يجعل من ملاحظات ارسطو حول الكوميديا التي ضمنها الفصل الرابع من كتابه « فن الشعر » منطلقاً أساسياً لبحثه . ففي رأي ارسطو ان

كلا من فني المأساة (التراجيديا) والملهة (الكوميديا) قد نشأ عن طريق الارتجال اول الامر ، أما فن المأساة فقد نشأ على ايدي شعراء الديرامبوس .
 بينما نشأ فن الملهاة على ايدي فاظمي الاغاني الفاليتية . ويفهم من قول ارسطو « ان الاغاني الفاليتية كانت ماتزال شائعة في زمانه في العديد من المدن » ، ان فن الملهاة قد تطور عن تقاليد شعبية كان لها وجودها عبر فترة طويلة من الزمن ، قبل ان يتطور عنها ادب كوميدي راق . وكان لهذه التقاليد مراسيم طقسية تتمثل باقامة موكب احتفالي ريفي ، يحمل خلاله تشخيص « الفال » (عضو الذكورة) وتؤدي خلاله اغاني تمجد « فاليت » إله الاخصاب . ومن هنا فقد اطلق على هذه المراسيم اسم ال « فاليفوريا » (اي القيام بواجب الفال) ، ومن هنا أيضا وصف اغاني هذا الموكب بـ « الاغاني الفاليتية » . ولقد تضمنت ملهاة أرسطوفانيس « الاخارنيانيون » تصويرا مصغرا لهذا الموكب الفالي ،
 اليكم اهم ما جاء فيه :

ديكايوبوليس : (من الداخل)

الصلح ! ايها الرجال المدنسون !

قائد الجوقة :

اسكتوا جميعا ! ايها الاصدقاء ، هل سمعتم الصيغة المقدسة ؟
 ها هو ذا ، من نبحت عنه ! الى هذه الجهة جميعا ! ابتعدوا
 عن طريقه ، فمما لا ريب فيه انه قد اتى ليقدم قربانا
 (ينسحب افراد الجوقة الى جانب واحد)

ديكايوبوليس : (يخرج حاملا قدرا في يده ، ومن ورائه سارت زوجته ، وابنته التي كانت تحمل سلة ، واثنان من عبيده يحملان تمال .
 عضو الذكورة ، « الفال ») .

الصلح ، ايها الرجال المدنسون ! دعوا حاملة السلة تتقدم ،
 اما انت يا كساتياس فامسك الفال بيدك منتصبا . وانت يا
 بنية ضعي السلة ودعينا نبدأ التقدمة .

ابنة ديكايوبوليس : (تضع السلة ثم تخرج منها الكعكة المقدسة)
اماه ، اعطيني المغرفة لا نشر المربي فوق الكعكة •

ديكايوبوليس :

حسننا ! ايا باخوس الجبار ، يسعدني وييهجني ، وانا اغنى
من الخدمة العسكرية ، ان اقدم مع جميع افراد عائلتي لك هذه
الذبيحة وسط هذه الطقوس المقدسة ، فامنحني ان اواصل
الاحتفال بالديونيسيا الريفية ، لا يعوقني شيء ، وان تكون
هذه الهدنة التي مدتها ثلاثون عاما ذات خير لي ، تعالي ،
يا طفتي ، واحملي السلة برشاقة ، وبوجه محتشم ورزين •
سعيد ذلك الذي سيمتلكك ويضمك بين ذراعيه بقوة عند
الفجر ، حتى « تضرطي » كالعريسة • تقدمي وحاذري ان
يخطفوا جواهرك وسط الزحام • وانت يا كساتياس ، سر
خلف حاملة السلة وامسك بيدك الفال منتصبا ، وساتبعكم
مردداً ترنيمة الفال ، واما انت ، يا زوجتي ، فافطري الينا
وراقبينا من الشرفة • تقدموا الى امام •

ايا فاليس ، يا رفيق عربدات باخوس ، يا بهجة الليل ، ويارب
الزنا واللواط ، خلال هذه السنوات الست التي مضت لم
اتمكن من التحدث اليك • باي فرحة اعود الى مزرعتي ،
شكراً للهدنة التي عقدتها ، لقد تحررت من المسؤوليات ومن
القتال ومن اللاماخوسيين ! اي فاليس ، اي فاليس ، ما احلى
ان افاجيء ثراتا ، الخطابة الجميلة ، أمة سترومودوروس ،
وهي تسرق الخشب من جبل فيليوس ، فاعتصرها بين ذراعي،
ولا طرحها ارضاً واضاجعها ، اي فاليس ، اي فاليس ! لو انك
قبلت ان تحتسى الخمرة وان تعربدمي غداً ، لالتهمنا طبقاً

لذيذا احتفالاً بالسلام ، ولعلقت ترسي فوق الموقد الذي
يتصاعد منه الدخان •

(يصل الموكب الى المكان الذي تختفي فيه الجوقة)

رئيس الجوقة : ذلك هو الرجل عينه • ارجموه ، ارجموه ، ارجموه ،
اضربوا النذل • جميعا ، جميعكم ، اسلخوه ، اسلخوه ! » ••••

لقد توقف المعنيون بالدراما عند معنى لفظة « كوميديا » • انها تتألف
من جزئين : اما الاول فقد اخذ من لفظة « كوموس » التي كانت تعني في اللغة
الاغريقية القديمة موكب النشوة والقصف ، اما الثاني فيعني « اغنية » • ان
الكوموس الريفي في اليونان القديمة هو موكب جماعة المخمورين الذين
كانوا يتسكعون بين القرى يوم عيد ديونيسوس اله الفلاحين • ان اغاني
مثل هذا الموكب لم تكتف فقط بان تتشرب موتيفات المرح المخمور ، وصور
الحياة الجنسية ، الشهوانية والمنسجمة مع المعنى الطقسي للعيد ، بل وفسحت
المجال ايضا رحبا للتعبير عن مختلف اشكال السخرية والتهكم •

ومع ان ارسطو عكس في كتابه « فن الشعر » الجدل الذي دار بين عدد
من المدن والقبائل الاغريقية حول ادعاء أصل لفظة « كوميديا » ، الا انه - اي
ارسطو - لم يدل برأيه الخاص في أصل هذا المصطلح • يقول ارسطو :
« ادعى الدوريون انهم هم الذين ابتكروا كلا من التراجيديا والكوميديا •
كما ادعى الكوميديا ميغاريو البلاد اليونانية ، وميغاريو
صقلية على حد سواء • اما الفريق الاول فيستند في ادعائه الى نظامهم
الديمقراطي الذي ساعد على ظهور الكوميديا وازدهارها ، بينما برر الفريق
الثاني ادعاه استناداً الى ان شاعرهم الكوميدي ايخارميس هو اقدم كثيراً
من الشعارين الكوميديين خيونيديس وما جنس ، كما ادعى دوريو البيلوبونيز
انهم أصحاب التراجيديا • فضلاً عن ذلك ، إن الدوريين ياتون بالكلمات نفسها
كبراهين على صحة دعواهم • فالقرى المحيطة بالمدن تسمى عندهم « كوموس »

اما الاثينيون فيسمونها «ديموس» ، وفي رأيهم ايضا ان الممثلين لم يسموا بهذا الاسم من الفعل « كومادزين » (التفرج) ، بل لطوافهم في القرى « كوموس » بسبب احتقار سكان المدن لهم كذلك ضربوا مثلا بلفظة « دران » التي يطلقونها للدلالة على معنى العمل ، بينما يستخدم الاثينيون لفظة (براتين) * (أرسطو : « فن الشعر » الفصل الثالث) * على أن الباحث الحديث يميل الى الاخذ بالرأي القائل إن أصل لفظة « كوميديا » اشتق من « كوموس » *

٢ - بنية الكوميديا

تتشترك الملهاة الاغريقية مع المأساة في جملة سمات ، منها : وجود الجوقة والاقنعة ، والرقص ، والنشيد ، وتختلف عنها في روحها واتجاهها اولا ، وفي خطتها الخاصة بها ثانيا * فمع أن أرسطوفانيس حاول ان ينوع في بنية ملاهيه حتى يصعب على الباحث ان يجد من بينها عمليين ملهاويين ينطبقان على بعضهما تماما ، الا ان هناك ، مع ذلك ، سمات بنائية مشتركة ، وعامة بين جميع الملاهية تكون في مجموعها المخطط العام للملهاة * اهم مكونات مخطط الملهاة ، هي : ١ - البرولوج ٢ - البارودوس ٣ - مشهد الجدل Agon ٤ - البارابازيس ٥ - الخروج Exodos (١)

ففي البرولوج ، الذي يضم ممثلين اثنين او ثلاثة يحدد الاطار العام للموضوع الذي يجري تطويره فيما بعد في مشهد الجدل ، زد على ذلك ان مشهد البرولوج يكون دائما على شكل حوار * يتسم لعب الممثلين في هذه المشهد بطابع التهريج Farce * واذا كان البرولوج في عمل مأساوي يوظف من اجل العودة بالمشاهدين الى بداية الحكمة ، فانه - اي البرولوج - في عمل ملهاوي ، حيث لا وجود لمثل هذه الحكمة ، يوظف في الاساس من

١ - راجع : من الادب المسرحي في العصور القديمة والوسطى تأليف : د . محمد كامل حسين ، دار الثقافة - بيروت ، مطبعة المرسلين اللبنانيين ، ص ٩٤ - ٩٥

اجل اثاره فضول المشاهدين • فضلا عن ذلك إن اصداء موضوع مشهد
الجدل تترد دائما في البرولوج •

بعد ذلك تظهر الجوقة لتغني انشودة الاستهلال Parodos
لقد كانت جوقة الملهاة مؤلفة من اربعة وعشرين رجلا • وكان طبعيا ان
تكون تصرفاتها ماجنة ومضحكة ، كما كانت ملابسها غريبة ، تختلف باختلاف
موضوع الملهاة • ففي « الضفادع » كان افراد الجوقة يرتدون ملابس يظهرون
بها اشبه بالضفادع ، اما في مسرحية الطيور فكانوا يتزينون بالريش • اما في
مسرحية الفرسان فكانوا يظهرون وكأنهم يمتطون صهوات الخيول •

وفي مشهد الجدل Agon ، وهو المشهد الثالث في الملهاة الاغريقية،
نصادف ممثلين اثنين اشتركا في جدل حول موضوع ما من المواضيع السياسية
الملحة ، أو حول موضوع اجتماعي آخر يطرح بحدة وبدرجة من الدقة
والموسمية ، التي تمس حقائق الحياة السياسية الجارية في الصميم • في نهاية
هذا المشهد ينسحب الممثلان بعد ان يكون احدهما قد تغلب على الآخر دائما •

بعد ذلك تتقدم الجوقة لتغني اغنيتها الرئيسة • وفي المشهد الذي يسمى
بـ « البارابازيس » والذي يتوسط الملهاة يقف افراد الجوقة في مواجهة
الجمهور وقد نزعوا اقنعتهم • اما رئيس الجوقة الذي نزع قناعه ايضا
فيتوجه عن لسان الشاعر الى الجمهور بخطاب شعري مطول • اما مضمون
هذا الخطاب فلا صلة تربطه بموضوع الملهاة ، بل يطور لنفسه موضوعا
مستقلا عنها تماما • ومع ان البارابازيس لم تشتمل عليها جميع الملاحم ، الا
أنها تكونت ، في حالة وجودها ، وفق مخطط محدد اشتمل على الاجزاء
الستة التالية :

اولا : تفتتح البارابازيس بمجموعة صغيرة من الايات القصيرة ، غالبا
ما تكون من بحر « الانابيست » ، يطلق عليها اصطلاح الـ « كوماتي » ، اي
« التفت » او « القطع » •

ثانياً : البارابازيس بمعناها الخاص ، او ما يسمى بـ « الاناڤيستات » ،
اي خطاب رئيس الجوقة الى المشاهدين ، هذا الخطاب الذي ينتهي بـ « دور
طويل » يتألف من مجموعة اشعار قصيرة من بحر الاناڤيست ، اختيرت
اصواتها بعناية وتعين على الممثل ان يلقيها بسرعة وبنفس واحد .

ثالثاً : اغنية الجوقة ، Ode وتكون عادة ذات مضمون متنوع جداً .
رابعاً : الاڤيريما ، وهو خطاب يوجهه قائد احد شطري الجوقة الى
المشاهدين ، وهو شبيه بخطاب رئيس الجوقة ، ومكتوب بالبحر التروخائي
الرباعي التفعيلة .

خامساً : الاغنية الثانية للجوقة ، وتسمى « اتودا » ، وهي متماثلة
عادة مع الاغنية الاولى .

سادساً : « اتتي اڤيريما » ، او خطاب قائد الشطر الاخر للجوقة ،
ويكون متماثلاً عادة مع الـ « اڤيريما » .

بقي من اجزاء بنية الكوميديا الخروج Exodos . ويتألف من
النشيد الاخير الذي يعقبه انسحاب الجوقة ، وتصاحبه عريضة صاخبة ويرتبط
مشهد الخروج (خروج الجوقة والمثلين) عادة بمشهد الجدل Agon
ارتباطاً عضوياً . وفي مشهد الخروج يحتفل المنتصر بانتصاره على خصومه
المقهورين . وفهم من خلال اللوحة الزاهية والمرحة للنهاية الكوميديا ان
المنتصر تنتظره عادة خلف المسرح مسرات الحب والولائم . انه يحتفل هناك -
خلف المسرح - بزواجه السعيد او يستمتع بملاحظات محظيته الشابة .

ينبغي لنا التذكير ، اخيراً ، بان الملهاة تشتمل ، الى جانب الموضوع
الرئيس لمشهد الجدل Agon ، على مشاهد استطرادية مصطنعة (مقحمة)
ذات طابع حياتي ، لا تعمل على تحريك الفعل في المسرحية الى أمام قدر عملها على
تركيز انتباه المسرح على شخصيات حياتية معينة موجودة بين المشاهدين .

وإذا كان لعب الممثلين في الجزء الاساسي من بناء الكوميديا ملتجماً بلعب الجوقة ، ففي هذه المشاهد الاستطردية لا نجد للجوقة اي دور ، ويكون اللعب فيها وفقاً على الممثلين بصورة استثنائية . وتكون هذه المشاهد في أغلب الاحيان مبنوثة عادة خلال المضمون الاساسي للكوميديا ، الا أن مكانها المفضل هو القسم الثاني من المسرحية ، بين البارابازيس ومشهد الخروج .

٣ - الممثلون والجوقة

تتألف شخصيات الكوميديا ، شأنها في ذلك شأن التراجيديات ، من مجموعتين : من الممثلين ومن الجوقة التي تضم اربعة وعشرين مغنياً . وتتميز جوقة الكوميديا بكونها اكثر فعالية من مثيلتها في التراجيديات ، فهي لا تكتفي بالغناء والرقص ، بل وتتعدى ذلك الى التمثيل مسهمة إسهاماً فعالاً في حركة المسرحية ، ومساندة ايضاً تمثيل الممثلين . تؤدي الجوقة عدداً من الاغاني وهي واقعة في مكان محدد ، بينما تؤدي عدداً آخر منها وهي تتحرك ، كما انها تؤدي بعض الرقصات في عدد من الحالات . ان اكثر أشكال الرقص شيوعاً في الكوميديا نوع منه يسمى « كورداكس » وهو يصاحب عادة بحركات جسدية نشطة جداً ورفع السيقان الى أعلى ، ونوع آخر يدعى « موتون » ، وكلاهما من أصل دورياني .

يحمل اعضاء جوقة الكوميديا - شأنهم في ذلك شأن زملائهم في جوقة التراجيديات على وجوههم اقنعة غريبة جداً ، كما يرتدون ملابس متنوعة جداً ، بما فيها تلك التي تظهرهم شبيهين بحيوانات معينة . وفي الطرف المقابل من الجوقة يقف الممثلون الذين يتميزون من اعضاءها بملابسهم العامة والمنطقية .

اننا نتعرف على العديد من التفاصيل الخاصة بازياء الممثلين الكوميديين ، من خلال التماثيل الطينية التي تنتمي الى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد واولال القرن الرابع قبل الميلاد ، وكذلك من خلال الرسوم المثبتة على جدران المزهريات .

تعمل الحشايا ، المثبتة من الامام والخلف والمخفية تحت جلايب قصيرة ، على تشويه جذع الممثل ، أما الاقدام المحشورة في احذية واطئة فتبدو تحت الاجسام الضخمة دقيقة لدرجة كبيرة . اما الاقنعة الكوميديا الواسعة فتزيد من تشويه الجسم وتجعل الممثل كبير الرأس يضاف الى كل ذلك في اغلب الاحوال تجسيد ضخيم لعضو الذكورة يتدلى من تحت الجلبات .

لقد تركز اللعب الاساسي لمثلي الكوميديا الرئيسيين في مشهد الجدل وفي المشاهد المرتبطة به . كما تميزت الملابس والاقنعة التي ارتداها المثلون خلال المشاهد الاستطراذية المستمدة من الحياة ، تميزت بواقعتها الكبيرة ، وهذا ما تؤكداه ايضا الرسوم المثبتة على اواني الفخار الاثينية .

هناك نقطة اساسية بخصوص جوقة الكوميديا لابد من ذكرها . فالجوقة في الكوميديا تتضمن بقوة مع احد طرفي النزاع ، الا انها لا تتصدر الجدل نفسه ابداً ، لا على مستوى رئيسها ولا على مستوى افرادها . فرئيس الجوقة اعتياديا يطرح وجهات نظره للنقاش ، كما ان الجوقة تعبر عن وجهة نظرها المؤيدة لاحد الخصمين او المستنكرة لوجهة نظر الآخر .

٤ - « الكوميديا الصقلية والميموس . ايبخارميس وسوفرون »

يعد ظهور الكوميديا الصقلية على يدي ايبخارميس ، التي لا تشبه ابداً من حيث طبيعتها كوميديا القدح والذم الاغريقية ، نقول يعد ظهورها حقيقة أدبية مهمة جداً من حقائق أواخر القرن السادس قبل الميلاد واوائل القرن الخامس قبل الميلاد . لم تنشأ الكوميديا الصقلية عن ال « كوموس » ، بل من المشاهد الشعبية الحياتية الخاصة بالانماط البشرية التي شاعت على نطاق واسع في ايطاليا واليونان ، خصوصاً بين الدورين . لقد نشط ممثلو هذا المسرح الشعبي ، الذين اطلقت عليهم اسماء مختلفة في بلدان مختلفة ، نشطوا في لاكونيك حيث اطلقوا عليهم ، حسب شهادة احد المفكرين القدامى ،

اسم ال « ديكليست » ومثلوا مشاهد فكاهية • لقد قلدوا بشكل ساخر
للصوص القرويين الذين كانوا يسرقون المحاصيل الخريفية ، او الطبيب -
الاجنبي الوافد • لم يكن وجود مثل هذه المشاهد التمثيلية وقفا على
لاكونيك ، بل ووجدت ايضا في امكنة اخرى : في سيكيون ، ويوتيا ،
وجنوب ايطاليا وغيرها • من هذا الصنف المسرحي الشعبي نشأت وتطورت
كوميديا ايببخارميس الفنية • يخبرنا ارسطو في الفصل الخامس من كتابه
« فن الشعر » ان ايببخارميس وفورميس الصقليين هما أول من بدأ بتأليف
حكايات مبتكرة • فاغلب الظن ان المشاهد الكوميدية الشعبية ، التي كانت
تمثل قبلهما ، لم يكن لها حكايات حقيقية ، بل كانت مقطعات استطراذية •

لم يصلنا من مسرحيات ايببخارميس العديدة اي عمل كامل • لقد
وصلتنا مقاطع متفرقة من هذه الاعمال يتضح منها ان ايببخارميس استعمل في
كتابتها اللهجة العامية الدورية في صقليا ، واستخدام البحر الشعري الايامبي ،
وهو البحر نفسه الذي استخدمه الشعراء الاغريق في كتابة الكوميديا ، كما
يتضح من هذه المقاطع ان ايببخارميس استخدم موضوعات من نوع مزدوج :
حياتية واسطورية (ميثولوجية) • لقد عني بتصوير الانماط Types
الحياتية ، كما قدم ، بالاضافة الى ذلك ، ترافيستيا ذات موضوع اسطوري
(الترافيستيا : Travesty شعر فكاهي بهدف السخرية) ، وهذا الفن
يرقى من حيث المبدأ الى تقاليد هذا الصنف الاغريقي الشعبي •

لقد اثرت ملاحم ايببخارميس في العديد من الانماط المسرحية الحياتية
للكوميديا الاغريقية الحديثة (أواخر القرن الرابع واوائل القرن الثالث قبل
الميلاد) • ينطوي المقطع الذي وصلنا من حديث الطفيلي من ملهاة ايببخارميس
« الامنية ، او الثروة » ، على قيمة ادبية وتاريخية كبيرة • يحدث الطفيلي
شخصاً ما ، وهو يكشف عن العديد من التفاصيل الواقعية بأسلوب من الفكاهة
المرهفة ، كيف يرحب عن طيب خاطر ويقبل اي دعوة الى وليمة غداء ، وكيف

انه يذهب الى مكان الوليمة دون ان ينتظر من يدعوه اليها • واذا ما جلس الى المائدة فانه يحاول ان يكون لطيفاً مع صاحب الوليمة ، ويسعى الى تسليته هو وضيوفه ، كما انه لا يتأخر عن التصدي لكل من يعارض رب الدار • انه يأكل ويشرب بافراط ، حتى اذا ما تقدم الليل عاد الى داره حيث تنتظره زاوية بائسة بعد ان يكون قد تعرض وسط الظلام الى ضرب من جانب العسس • وما ان يحل اخيراً في غرفته البائسة حتى يستلقي على ارضها العارية مباشرة قائلاً : « طالما استحوذت الخمرة الصرف على عقلي ، فانا لا احس بالضرب » •

لقد عالج ايبخارميس ، بالاضافة الى الموضوعات الحياتية الصرف ، موضوعات اسطورية • هناك نص عثر عليه في بردية ليس كبيراً ، يصور بأسلوب كوميدى أوديسيوس على هيئة نصاب يتهرب بحجن من مهمته خطيرة كلفه بها اغاممنون فيلجأ الى الخديعة • ويعتقد الباحثون ان هذا النص هو مقطع من كوميدى كتبها ايبخارميس بعنوان « اوديسيوس المستطلع » • اما المقطع الذي يعتقد انه من ملهاته « بوسيريد » حيث يصف فيه غداء هرقل فيصلح نموذجاً جيداً لهذا النوع من المشاهد الكوميدية العديدة التي ابتكرها ايبخارميس ، والتي تعالج موضوعات اسطورية • يقول في هذا المشهد : « تكفي نظرة واحدة » يلتقيها امرؤ على هرقل « ليموت من الذعر » • فخلال الغداء « تصخب » عند هرقل « بلاعيمه ، ويططق فكه ، وتصرف اسنانه ذات الجذور ، وتصلصل انيا به ، وينخر بأفقه ويحرك باذنيه » •

واذا كانت صور ايبخارميس الحياتية تبدو في الاغلب قريبة من الكوميدى الحياتية التي تبلورت مؤخراً في العصر الهيليني ، فان نماذجه الاسطورية الهائلة « ترافيست » قريبة - من حيث موضوعاتها - من « الدراما الساتورية » الاغريقية ، ومن العديد من الموضوعات الاسطورية للكوميدى الاغريقية من العصر الوسيط (القرن الرابع قبل الميلاد) •

ان للكوميديا الصقلية صلات نسب تربطها بمرحلية الميموس الصقلية (وهي مشاهد تمثيلية شعبية تجمع بين الحوار المرتجل والغناء والرقص) . ولقد نشأ هذا الفن الاخير أيضا عن المشاهد الشعبية ، ويسمى لتصوير الواقع الحياتي اليومي . لقد كان الميموس الصقلي قريبا من الصنف التمثيلي ، وذلك على الرغم من انه لم يكن من ضمن العروض المسرحية في اي وقت من الاوقات : لقد كان بمثابة « مشهد من الطبيعة » قرىء ببساطة احيانا ، وفي احيان اخرى مثل تمثيلا ولكن بدون الاستعانة بالوسائل المسرحية ، أو أي من فنون المسرح . والحوار هو الشكل الاساسي لفن الميموس ، الا انه من ذلك النوع من الحوار الذي ينفرد فيه بالكلام واحد فقط من المتحاورين طول الوقت تقريبا ، اما الاخر فيصمت ، واذا ما تكلم فانه يكتفي بردود مختصر جدا . والشخصية الرئيسة في الميموس تؤدي دورها متوجهة بكلامها الى المتحاور الاخر مرة ، واخرى الى شخصيات مفترضة وكأنها كانت حاضرة هناك ، ويبدو انها تغير من نبرات صوتها تبعا لتغير الوضعية المتصورة . ويستمد الميموس موضوعاته من المواقف الحياتية اليومية ويطورها وفق منطق حياتي صادق .

٥ - سوفرون وفن الميموس

لقد حقق فن الميموس الصقلي كمالا فنيا كبيرا في اعمال سوفرون الابداعية ، وهو شاعر صقلي من شعراء النصف الاول من القرن الخامس قبل الميلاد . ولقد انقسمت اعماله ، حسب جنس الشخصيات الرئيسة فيها ، الى « ميموس ذكور » ، و « ميموس إناث » . يبدو ان سوفرون كان فنانا كبيرا جدا فقد مارس تأثيره الادبي على العديد من مفكري وشعراء الاغريق في اكثر من جيل .

كتب سوفرون اعماله الادبية باللهجة الدورية المحلية في صقلية . الا ان نثره كان ، حسب شهادة المختصين ، إيقاعيا . لم يصلنا من اعمال سوفرون

شيء باستثناء مقاطع لا يعتد بها • الا ان مقطعاً مهما اكتشف عام ١٩٣٣ في مصر في ورقة بردى احتفظت لنا بنص صغير من « ميموس إناث » ، ولعله كان الميموس نفسه الذي يحمل عنوان « النساء اللائي يؤكذن انهن ينفعن الإلهة » • اما المكان الذي يجري فيه الحدث في هذا النص فهو غرفة في دار امرأة تمارس السحر • والشخصية الرئيسة في هذا الميموس هي الساحرة نفسها التي تمارس عدداً من افعال السحر في حضور زبائنها ، من اجل ان تبعد عن المرضى القوة الشريرة للالهة المربعة التي يعتقد أنها «هيكاتا» • تتوجه الشخصية الرئيسة الى اناس وهميين وتأمرهم : « هيا ! هيئوا المنضدة » التي وضعت عليها الادوات الضرورية لتقديم القرбан • بعد ذلك تواصل حديثها : « اما الان فاجلسوا عند الموقد هادئين • افتحوا جميع الابواب على مصاريعها ! اما انت - موجهة كلامها الى مساعدتها - فامسكي المشعل ، والبخور ! واين الراتنج ؟ » تسأل مساعدتها وتتلقى منها جواباً فورياً ومختصراً : « ها هو » • يؤكد المختصون بالدراما الاغريقية ان لغة هذا المقطع بسيطة ، وقرينة من لغة الحديث اليومي ، وتتكون من عبارات قصيرة تكاد تكون خالية من الجمل التابعة (الثانوية) • بالاضافة الى ذلك فان حوار الساحرة الفذ والعجيب صيغ بحيث يعبر لنا عن جميع حركات الحاضرين ، وكل اشكال معاناتهم • لقد عبّر عن حضور الآخرين بفضل اصوات التعجب والاندھاش وتوجيه الاوامر والخطاب ، مرة الى هذا واخرى الى ذاك ، من قبل المتحدثة نفسها •

لقد مارس الاغريق الذين استوطنوا ايطاليا الجنوبية نشاطات مسرحية شعبية تذكرنا دون شك بالكوميديا • وهذه النشاطات نعرفها الان بفضل ما يسمى برسوم ال « فلياكات » المثبتة على جدران عدد من مزهريات ايطاليا الجنوبية ، المنتمية الى زمن متأخر نسبياً • تظالنا الفلياكات في هذه الرسوم وقد حملت اقنعة اقزام سمينة ، وامساخ شبيهة باقزام الغابات ، وذلك على اعتبارهم ممثلين يؤدون ادوار مسرحيات تقدم موضوعاً اسطوريا من زاوية فكهة وساخرة بشكل واضح (ترافيست) • يذكرنا زي الفلياكات تقريبا ،

خصوصاً من حيث تفاصيل حلите المسرحية ، وبصورة خاصة القناع المميز مثلاً ، وكذلك من حيث وجود الفال (عضو الذكورة) ، تذكرنا بممثلي الكوميديا الاغريقية . وهكذا نستطيع القول إن مزيريات الفليكات تقودنا الى نموذج آخر من نماذج الكوميديا الاغريقية .

ان المسرح اللاكوني الشعبي ، ومسرح الفليكات الايطالية ، والميموس الصقلي ، والكوموس الاغريقي ، والمشهد التمثيلي الحيائي والمشهد الاسطوري الساخر (ترافيسيت) ، والمهازل الميغارية الساخرة ، والعرض الدرامي للنمط Type في مسرحيا ابيخارميس - كل ذلك يشكل مجموعة الاصناف الكوميديا الاغريقية القديمة ، والاكثر تنوعاً ، والقريبة من بعضها ، الا انها المختلفة عن بعضها في الوقت نفسه . لقد حجت هذه الاصناف فيما بعد بواسطة الكوميديا الادبية الجبارة التي استطاعت في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ان تبلور في أثينة شكلاً مسرحياً جديداً تماماً ، متيناً تماماً من الناحية الفنية ، ومهماً تماماً من الناحية السياسية . ومن جميع هذه الاصناف المتعددة لم تصلنا سوى تنف ومزق ، جاءتنا في اغلب الاحوال على شكل اقتباسات أدبية تضمنتها مؤلفات اللغويين وغيرهم من كتاب العصور اليونانية المتأخرة .

٦ - « بدء العروض المنتظمة للكوميديات في أثينة »

مر بنا ان الكوميديا اصبحت حوالي عام ٤٨٧ - ٤٨٦ قبل الميلاد ، نشاطاً فنياً معترفاً به من قبل الدولة في أثينة . واعتباراً من هذا التاريخ أصبح المعنيون بالمسرح يعرضون الكوميديا بصورة منتظمة جنباً الى جنب مع التراجيديات ، في مسرح ديونيسيوس في أثينة خلال اعياد الاله ديونيسيوس المتعاقبة . اما اول كوميديا عرضت خلال اعياد ديونيسيوس المدينية فكانت من تأليف خيونيديس الذي لا نعرف شيئاً يستحق الذكر عن خصائص اعماله الابداعية . ليس لدى الباحثين الا القليل مما يقولونه عن شاعر آخر من شعراء هذه الكوميديا الادبية المنتمية الى النصف الاول من القرن الخامس .

تقبل الميلاد ، هو ما جنيس ، وذلك بفضل ارستوفانيس خاصة . فقد تذكر ارستوفانيس في بارابازيس ملهاته «الفرسان» شعراء الكوميديا القدامى ، فذكر ان ما جنيس هو اقدمهم ، وانه حقق في شبابه نجاحاً عظيماً لدى الجمهور ، الا ان الجمهور اهمله في شيخوخته لنضوب موهبته الكوميديية . واليكم بعض ما قاله ارستوفانيس : «..... لا شيء اصعب من تنمية موزية الكوميديا ، فكثيرون يتوددون اليها ، ولكن لا يحظى بعطفها سوى القليل . وزيادة على ذلك فهو يعرف طبيعتكم المتقلبة ، وحياتكم الشعراء عندما يبلغون سن الشيخوخة . فماذا كان نصيب ما جنيس وقد ابيض شعره ؟ فكثيراً ما انتصر على منافسيه ، وانشد بجميع النغمات وعزف على القيثارة والاجنحة المرفقة ، لقد تحول الى رجل ليدي Lydian ، واكثر من هذا الى بعوضة ، وطلّى نفسه باللون الاخضر ليصير ضفدعة . كل ذلك راح ادراج الرياح ! فقد قرظتموه صغيراً ، وسخرتم منه ، ونقصتم له كبيراً ، اذ انقضى نبوغه في التهكم^(٢) » . لقد احتفظت لنا المراجع التاريخية والادبية ، وكذلك النقوش باسماء عدد آخر من الشعراء الذين ينتمون الى هذه الفترة المبكرة في تاريخ الكوميديا الاثينية ، منهم : ايكثاتيس ، والكامينس ، وايفثرونيس ، وميلوس وغيرهم . انها بالنسبة لنا مجرد اسماء لا تعني اي شيء بالنظر لضياع جميع اعمالهم .

كان كراتينوس واحداً من اشهر واضخم شعراء الكوميديا المبكرين . لقد كان ينتمي الى الجيل الاقدم في عصر ارستوفانيس ، اما اول عمل كوميدي يعرض له على المسرح فكان حوالي عام ٤٥٥ قبل الميلاد ، اما موضوع هذا العمل فينتمي الى الصنف السياسي نفسه الذي طوره فيما بعد ارستوفانيس . كما يعتقد الباحثون ان كراتينوس عمل الكثير من اجل تمهيد الطريق واسعاً أمام فن ارستوفانيس فيما بعد . وعندما عرض ارستوفانيس عمله الكوميدي

٢ - راجع : كوميديات ارستوفانيس . ترجمة امين سلامة المجلد الاول ، ص ٨٥ ويلمح ارستوفانيس في هذا النص الى عناوين مسرحيات ماجنيس «عازفو القيثارة ، والطيور ، والليديون ، والبعوض ، والصفادع ، » .

« الفرسان » عام ٤٢٤ قبل الميلاد ، كان كراتينوس قد أصبح شيخاً • لقد اشار ارستوفانيس في بارابازيس مسرحيته المذكورة ، وهو يتحدث عن كراتينوس ، اشار الى قوته الكاسحة ، والى شراسة سخريته السياسية السابقة التي انقض بها على اعدائه • لقد قارن كراتينوس بالسيل الربيعي الذي يقتلع في طريقه الجارف الاشجار من جذورها • يقول ارستوفانيس : « كان كراتينوس كالسيل في عظمته ، يندفع خلال السهول فيقتلع اشجار البلوط والشجيرات والمنافسين ، ناشراً الهرج والمرج وهو يحمل كل ذلك في طريقه ، ، وقد طار صيته في الافاق ، اما الان ، فانظروا اليه ، ان لعبه ليسيل على ذفته ، وقيثارته خالية من الاوتار والمفاتيح ، وفي صوته رعشة ان ذلك المسكين ليموت من الظمأ ، ذلك الذي كان يجب ، اكراماً لخاطر ماضيه المجيد ، ان يبقى في الپروتانيوم ، يشرب ما شاء له ان يشرب ، وبدلاً من التطواف في الريف ، كان ينبغي ان يجلس بين متفرجي الصف الاول ، قريباً من تمثال ديونيسيوس ، معطراً بالطيب » (٣) • سرعان ما توفي كراتينوس وبعد وفاته بعدة اعوام عاد ارستوفانيس الى تذكره معجباً ، وذلك في عمل آخر من اعماله الكوميديّة « الضفادع » • يقول ارستوفانيس : « ليعتزلنا ويقف جانباً كل من عكرت الذنوب فؤاده وكل من يجهل سحر الحان كراتينوس ، لسان آكل العجول » ، اي لسان ديونيسيوس ، وآكل العجول صفة اطلقها سوفوكليس على ديونيسيوس في مسرحية له فقدت ، وكانت بعنوان « تيرو Tyro » • ومع ان كراتينوس « كان قد أصبح شيخاً عام ٤٢٤ قبل الميلاد ، الا انه ما يزال يعتبر منافساً خطراً لارستوفانيس ، ولهذا سخر الأخير بقسوة في مسرحيته « الفرسان » من خصمه بسبب ادمانه على الخمرة في العام التالي ، اي في ٤٢٣ قبل الميلاد ، رد كراتينوس على سخرية ارستوفانيس بملهاة فكهة وذكية ، اطلق عليها اسم

« القينة » ، حيث دافع عن نفسه ونكت عليها في آن واحد : لقد صور نفسه في هذه المسرحية متزوجاً من الكوميديا ، الا انه يخونها مع امرأة اسمها (« إدمان السكر ») . في هذه الحالة لم يبق امام الكوميديا ، زوجته كراتينوس الشرعية ، الا ان تقرر الانفصال عنه . حاول أصدقاء كراتينوس ان يقنعوها بان تؤجل تنفيذ قرارها والا ترفع الدعوى ، اما الكوميديا فشكت اليهم بمرارة تصرفات زوجها الذي لم يعد يحبها والذي يقضي اوقاته لا معها ، بل مع « ادمان السكر » . كانت كوميديا « القينة » آخر مسرحية يكتبها كراتينوس الذي عاجلته المنية بعد ذلك بوقت قصير : بين عام ٤٢٣ - ٤٢١ قبل الميلاد .

لم تبق من اعمال كراتينوس سوى مقاطع قليلة . ومن مسرحياته التي تمتعت بشهرة خاصة : « لمازون ، اشرار ، مثل الارخيلوخوس » ، كذلك « الفراكيات » و « خيرونوس » التي هاجم بها ، مباشرة ، بيريكليس الذي يبدو ان كراتينوس صوره في مسرحياته طاغية مهووسا . ففي « خيرونوس » اطلق عليه اسم « ابن زيوس والفتنة » ، اما في « الفراكيات » فقد اظهر بيريكليس - الذي حرص في حياته على ان يتستر بالخوذة على تشويه قحفه رأسه المدببة النزاية ، والتي افسدت عليه صورة وجهه الجميل - أظهره للمشاهدين لا يرتدي خوذة ، بل غطاء رأس ضخماً يمثل نموذجاً مصغراً لبناية اوديون التي امر بانشائها بيريكليس نفسه قبل ذلك بعدة اعوام . تقول احدي شخصيات الكوميديا وهي تشير بيدها الى الممثل الذي يؤدي دور بيريكليس : « ها هو بيريكليس يقترب منا يحمل الاوديون على رأسه بعد ان احبط الاقتراع على نفيه » . ونلاحظ ، في هذا المقطع ، نموذجاً من سخرية كراتينوس المكشوفة جدا ، والتي لا تتخرج من ذكر الشخصية التي تتعرض بها باسمها . في فترة حكم الاركون مورخيديس اصدر مجلس الشعب في أثينا مرسوما يمنع شعراء الكوميديا من السخرية من المواطنين

باسمائهم الصريحة * وبذلك فرضت ، نتيجة لهذا المرسوم ، رقابة مسرحية صارمة استمرت ثلاثة اعوام (من ٤٤٠ لغاية ٤٣٩ قبل الميلاد) ، ثم الغيت هذه الرقابة بقانون آخر صدر ايام حكم الاركون إيفثيمينوس *

هناك مسرحيتان من مسرحيات كراتينوس هما : « الثروة » ، و « ديونيسيوس » ، الذي هو الكساندر » ، بقي محتواهما مجهولين من قبل الباحثين الى أن سلطت عليهما شيئا من الضوء فقرات ضمتها ورقة بردية مكتشفة ، ومن هذه الفقرات نعلم الان ان كلا الملهاتين موجهتان ايضا ضد بريكلليس وحزبه * لقد اخذت كوميديا « الثروة » اسمها من الجوقة التي يصور اعضاؤها عباقرة الثروة ، وهم نوع خاص من « العمالقة » الذين يأخذون على عاتقهم مهمة الانتباه الى ما اذا كان الانسان يحصل على ثروته بشرف * لقد اخذت هذه المسرحية على عاتقها مهمة الاحتجاج ضد التكسب السريع للثروة في ايدي وكلاء الحكومة الاثينيين العديمي الذمة ، والذين اثروا بلا حياء على حساب مناصبهم * لقد سلطت مسرحية كراتينوس نيران هجائها ، بصورة خاصة ، ضد أحد الاغنياء المشهورين ، الذي يملك اراضي واسعة ، سواء منها ماجاءه عن طريق الوراثة أم ما حصل عليه عن طريق استغلاله لظروف موالية جدا ، في فراكييا الغنية بمعادنها * والى جانب هذه الشخصية الغنية ، هاجم كراتينوس في ملهاته هذه شخصية رسمية بارزة انه اغنون مؤسس مدينة امفيبول في اكثر اراضي فراكييا غنى والتي اشتهرت منذ القدم بتعدين الفضة والذهب *

لم يصلنا شيء من نص كوميديا « ديونيسيوس الذي هو الكساندر » ، بل وصلنا تلخيص قصير لمحتواها * يبدو ان جوقة المسرحية من الساتيروس ، على غرار جوقة المسرحية الساتورية ، اما الاله ديونيسيوس الذي نصادفه في الكوميديا فقد تقمص ، لسبب ما ، دور باريس وفي سهل إيدا ، وعلى مشارف طروادة ، قام بحسم جدل شب بين ثلاث الهات : هيرا ، واثينا ، وافروديت ،

حاولت كل واحدة منهم ان ترشو الحكم لصالحها : هيرا منحتة سلطة مستقرة ، واثينا منحتة التوفيق في الحروب وافروديت منحتة جمال الطلعة . بعد ذلك توجه ديونيسيوس الى لاكيديمون ، ومنها عاد الى جبل ايدا وبصحبة هيلين التي قام باختطافها . وعندما وصلت انباء عن حلول القوات الآخية في تروادا ارتعب ديونيسيوس : فبينما كان يبحث عن مخرج خبأ هيلين في سلة كبيرة ، اما هو فقد تنكر بهيئة خروف « في انتظار ما سيحدث » . بعد ذلك ظهر الكساندر - باريس فكتشف ، بسهولة ، الخداع الساذج الذي لجأ اليه ديونيسيوس . اثار هيلين ، التي كانت تتوسل اليه ان يرأف بها ، الشفقة في نفسه ، فقرر الاحتفاظ بها لنفسه ، اما ديونيسيوس فأمر ان يسلم للآخرين . قادوا ديونيسيوس ، اما الساتيروس فقد رافقوه وهم يشجعونه ويعدونه بالبقاء اوفياء له . الى هنا وتنتهي المسرحية . تتحدث البردية التي لخصت لنا محتوى المسرحية عن اتجاهها السياسي . ففي ختام النص نقرأ ما يلي : « تسخر هذه الدراما بالحاح من بيريكليس ، ذلك انها تلمح الى انه هو الذي جر الحرب على الاثنين » . ويفهم الباحثون من هذا ان المقصود هنا الحرب البيلوبونيزية ، ونستنتج أن الفترة المحتملة لعرض هذه المسرحية هي عام ٤٣٠ او ٤٢٩ قبل الميلاد . كما يميل الباحثون الى الاعتقاد بان من الصحيح جداً ان ينظر الى شخصية ديونيسيوس على انها تصوير كاريكاتوري لشخصية بيريكليس نفسه الذي يظن انه استدعى بتصرفه الطائش (كذا) اجتياح جيوش ارخيداموس لمقاطعة اتيكا ، اما هو - اي بيريكليس - فقد احتسب بجبن وراء الاسوار المنيعة للمدينة ، على غرار ديونيسيوس الذي تخفى وراء جلد خروف عندما سمع باقترب الاعداء . كما ان الباحثين يرون في خطف هيلين بواسطة ديونيسيوس تلميحاً الى عملية خطف قام بها شباب من ميغاريا لمحظيتين من دار احدهم ، يقال ان احدهما كانت عشيقة بيريكليس .

ومهما يكن من أمر ، فإن كوميديا « ديونيسيوس الذي هو الكساندر »
تقدم لنا تصوراً ، ينسجم بقدر كاف من الوضوح ، حول الكوميديا الميثولوجية
الاغريقية القديمة ، التي تذكرنا ، من ناحية ، بالدراما الساتورية من حيث
خصائص جوقتها ، ومن ناحية اخرى ، تكشف لنا عن ملامح شبه اكيد بفن ال
« ترافيست » (اي تصوير المواضيع الاسطورية من زاوية مرحة وساخرة)
التي نصادفها غالباً في ملاهي ابيخارميس الصقلية . فضلاً عن ذلك فإن
ملهاة « ديونيسيوس الذي هو الكساندر » تؤكد ، من خلال انتمائها الى
سلسلة كوميديات كراتينوس الميثولوجية ، دون شك ان بإمكان كوميديا من
هذا النوع ان تتضمن احياناً حتى مواضيع سياسية .

لقد طغى الموضوع السياسي على ملاهي كراتينوس بما في ذلك الملاهي
الميثولوجية ، وهذا ما يجعله قريباً من ارستوفانيس ويوبوليديس وغيرهما
من شعراء الملهاة الاخرين خلال النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد.

ثانيا : اسلاف ارستوفانيس

١ - كراتيس

كان كراتيس ممثلاً كوميدياً اول الامر ، اختص بتمثيل مسرحيات كراتينوس الشهير ، وهكذا استطاع ان يدرس تطبيقيا ظروف المسرح الاثيني ، ليصبح من بعد شاعراً كوميدياً له شهرته الواسعة اواخر النصف الاول من القرن الخامس قبل الميلاد . والمعروف عن كراتيس انه هجر ، ولربما فعل ذلك عن وعي ، هذا الصنف الانتقادي من الكوميديا الاغريقية . وكان اول فوز يحققه كراتيس في المسابقات الدرامية عام ٤٤٩ قبل الميلاد . مر بنا قول ارسطو في الفصل الخامس من كتابه « فن الشعر » ان « عمل القصص كان مصدره الاول صقلية » وكان كراتيس اول شاعر اثيني هجر الشعر الايامي وابتدأ صناعة قصص وحكايات ذات معنى عام » . ولقد دأب الباحثون على فهم هذا النص وتفسيره باسكال مختلفة . ففريق يفهم من ذلك ان كراتيس لم يفعل اكثر من نقل كوميديا إبيخارميس الحياتية من صقلية الى أثينة ، وفريق اخر يفهم من ذلك ان كراتيس اول من بدأ بكتابة كوميديا ذات قصة متماسكة ، تتطور خلال بنائها تطوراً منطقياً . ويفهم من رأي الفريق الاخير ان الكوميديا الاثينية التي سبقت كراتيس لم يكن لها موضوع يستند الى حبكة موحدة ، اما بناؤها فقد كان أشبه بسلسلة مشاهد استطرادية يتبع بعضها بعضا ، اشبه بتلك التي تميز - مثلاً - البناء الساذج لمشاهد من نوع « القراقوز » ، التي

نصادفها في المسرح الشعبي • ويعتقد عدد من الباحثين ان كلا الرأيين مقبولان،
الا ان الاول أضعف حجة من الثاني ، ذلك ان وجود الجوقة في كوميديا
كراتيس - وهذا ما تثبته المقاطع المتفرقة التي وصلتنا من اعماله - يتعارض مع
هذا الرأي • ان كوميديا ذات جوقة ، في رأي الباحثين ، لا يمكنها ان تكون
مطابقة لكوميديا ايبخارميس • اما ان تكون كوميديا ايبخارميس قد مارست
تأثيرا ملحوظا على ابداع كراتيس ، فهو أمر محتمل جدا •

تتمتع شهادة ارسطو بان كراتيس « هجر الشعر الايامبي » ، بمعنى خلو
اعماله الكوميدية من القدح والذم الشخصي ، هذه الشهادة تتمتع باهمية
كبيرة لفهم اعمال كراتيس الابداعية • فان مثل هذه الكوميديا يجب ان تكون
بالفعل ، قريبة من الكوميديا الحياتية ، عند الدورين ، المعروفة بانماطها
الحياتية • وصلتنا مأثورة تقول ان كراتيس هو اول من عرض امام المشاهدين
في واحدة من كوميدياته « الجيران » إنسانا مخمورا • نصادف عند كراتيس
نماذج رتيبة وجامدة من المشاهد الفولكلورية الدورية ، من بينها الشخصية
النمطية لـ « الطبيب الغشاش » •

من الخطل الاعتقاد بان كوميديات كراتيس كانت ذات مواضيع
حياتية عامة بصورة مطلقة ، فقد تناولت اعماله حتى الموضوعات
ذات الطابع الاجتماعي • وهكذا فقد تناول مشكلة السادة والخدم بأسلوب
طوباوي خيالي ، وذلك في مسرحيته « الوحوش » • في هذه المسرحية عمدا
كراتيس الى الغاء الخدم ، ذلك ان الحاجة اليهم لم تعد قائمة نظراً لان الاشياء
أخذت تتحرك من تلقاء نفسها ، كما انها بادرت من تلقاء نفسها الى القيام بالعمل
المطلوب ، كان يكفي ان ينادي هذا الشيء: « ايتها المائدة تعالي الى هنا بطعامك »
« اين السمكة ؟ اذهبي اشطفي نفسك » ، « انهضي ايتها العجينة » أيها
الاطباق انطبخوا وتحمصوا بانفسكم ، وتقدموا الى المائدة بانفسكم » •
« تعالي الى هنا ، ايتها السمكة » - هكذا خاطب احدهم سمكة كانت تتحمص.

في المقلاة • « ولكنني لم اتحمص الا من جهة واحدة » - اعترضت السمكة •
« عندئذ الا يتعين عليك ان تنقلي على جانبك الاخر ، ثم الا يجدر بك ان تنثري
الملح على نفسك ؟ » قال هذا الانسان من ناحيته • يبدو ان هذه الكوميديا
تطرق أيضا الى مسألة النباتية (الاقتصار في العيش على تناول الخضر والحبوب
والفواكه) •

واخيراً يجدر بنا ان نتذكر ما قاله ارستوفانيس في كوميديا « الفرسان »
بخصوص موهبة كراتيس : « ثم جاء كراتيس ، فهل قابلتموه بالطرد والغضب
واصوات الاستنكار ؟ حقيقة ، لان ملكته الشعرية العقيمة لم تنتج لكم سوى
قدر ضئيل نحيل من نبوغه الوهمي ، كان هو كل ما هنالك من اعماله ، ومع
ذلك فقد عرف كيف يفيق من غشيته وينهض من سقطته » (٤) •

٢ - ثيريكراتيس

شاعر كوميدي بدأ مقلداً لكراتيس ثم اصبح منافسا له في السباقات
الدرامية ، وكان مثل كراتيس بدأ حياته الفنية ممثلاً قبل ان ينصرف
الى كتابة الملهاة ذات الموضوعات العامة أيضا بالدرجة الاولى • وصلنا مقطع
كبير نسبيا يضم ٣٣ بيتا شعرياً من ملهاته « عمال التعدين » • ان موضوع
هذه الكوميديا يستند على ما يبدو ، الى رحلة خيالية يقوم بها انسان حي الى
مملكة الاموات ثم يعود منها بنجاح • تقوم احدى الاثنيات بالهبوط الى
عالم الاموات ، وتتخذ طريقها الى الجحيم ، كما هو واضح ، عبر مناجم لاريون
للفضة ، ومن هنا جاءت تسمية الملهاة بـ « عمال التعدين » • وبعد ان عادت
البطلة حدثت صديقاتها عن الحياة السعيدة التي يحياها الناس وراء القبر •
لاشك ان الكوميديا تقوم باجراء مقابلة بين رفاة حياة الاموات وبؤس
وجود الاثنيين الاحياء • ان رسم ثيريكراتيس للوحة نعيم العالم الاخر المرفه،

٤ - راجع المصدر السابق ، نفسه •

يجري تزويقها من قبل الشاعر نفسه بنغمة شعبية قديمة حول «العصر الذهبي» الذي يستحيل تحقيقه . فالسمك الشهي والشحارير المحمص ، والتفاح الناضح وغير ذلك من المأكولات المغرية ، كل ذلك يتدلى بوفرة من أغصان الاشجار . واكثر من ذلك ان هذه المأكولات تسقط في افواه الناس من تلقاء نفسها ، وانها لا تنضب مهما اكلوا منها .

ومهما يكن من أمر ، فمن الضروري أن يتنبه المرء الى العنصر السياسي الملحوظ في كوميديات ثيريكراتيس . ان الباحثين مقتنعون ان الشاعر هاجم في احدى ملاهيه بشدة الكبياديس زعيم أثينة .

٣ - يوبوليس

الى جانب شعراء الكوميديا الذين جئنا على ذكرهم حتى الان : كراتينوس ، وكراتيس ، ووثيريكراتيس ، كتب الكوميديا في أثينة شعراء اخرون اقل شهرة من هؤلاء ، منهم : تيليكيديس ، وميرتيليس ، وفيلونيديس وغيرهم . ومن بين معاصري ارستوفانيس الاكبر منه سناً والاصغر ، الاصدقاء منهم والاعداء ، ينفرد اسم يوبوليس بوصفه الشاعر الاكثر موهبة بالنسبة للكوميديا القديمة خلال النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد .

ولد يوبوليس عام ٤٤٦ قبل الميلاد ، وتوفي قبل ان تدركه الشيخوخة ، عام ٤١١ قبل الميلاد في الاغلب ، وهكذا فقد وقعت فترة ممارسته الابداعية خلال عصر الحرب البيلوبونيسية ، الذي كانت رطآته شديدة على الحياة في أثينة . كانت اعماله الكوميدية ذات نزعة سياسية واضحة ، زد على انها استهدفت بالدرجة الاولى كلا من هيربولوس والكبياديس . ومن حيث الاتجاه السياسي فهناك نقاط التقاء عديدة تجمع بين كل من يوبوليس وارستوفانيس ، الذي كانت تربطه به أول الأمر صداقة شخصية . لقد قام كلاهما ، وهما الشبان القريبان من بعضهما في السن والنزعات السياسية والفنية ، بالتنديد بزعاة

الحزب الراديكالي الذي سيطر على الجمعية الشعبية في أثينة • الا ان صداقتهما لم تكن متينة ، ذلك انها سرعان ما انفصمت عراها ، لاسباب مجهولة ، لتحل محلها بغضاء متبادلة عنيفة جرت وراءها عواقب وخيمة لكل من يوبوليس وارسطوفانيس على حد سواء : لقد اتهم كل منهما الاخر بالسرقه الادبية • اما نحن فيصعب علينا الان ، كما يعترف الباحثون المختصون ، ان نحكم على مطابقة هذه الاتهامات للواقع ، كما يصعب علينا تحديد الطرف الذي كانت تقف الحقيقة الى جانبه • يحق لنا ان نفترض ان علاقات الصداقة التي كانت تربط بين الشاعرين هي التي ساعدت على وجود اتهامات من هذا النوع • لقد اكد كراتينوس في مسرحيته « القنينة » للمشاهدين ، زعمه بان ارسطوفانيس يبيع لنفسه ان يسرق من اعمال يوبوليس ، الامر الذي اكده يوبوليس نفسه • اما ارسطوفانيس فقد تحدث في ملهاته « السحب » باستياء كيف ان مسرحيته « الفرسان » كانت قد شوهاها بوقاحة يوبوليس الذي سرق فكرتها وبنى عليها مسرحيته « ماريكاس » •

لم يبق من اعمال يوبوليس سوى مقاطع قليلة ، ولذلك يتحتم على الباحث ان يستعين بالتخمين والظن عند الحديث عن مضامين مسرحياته • اتنا نعرف الان ان ملهاته « ماريكاس » ، التي لا نملك تصوراً عن حبكتها ، كانت موجهة ضد هيربولوس ، الذي كان وقتئذ زعيماً للحزب الراديكالي ، والذي كان قبل ذلك بقليل قد خلف كليون في هذا المنصب • كما اتنا لا نعرف الا القليل حتى عن ملهاته الاخرى « البابتيون » التي سخر فيها ، من ناحية ، من الجمعيات الدينية السرية التي اصبحت لها في أثينة آنذاك أهمية كبيرة ، كما تضمنت ، من الناحية الاخرى ، هجوماً سياسياً ضد الكبياديس • لقد اصبحت السياسة الخارجية لدولة أثينة وتصرفات مدينه أثينة تجاه مدن الاتحاد البحري الاثيني ، اصبحت هدفاً لانتقاد حاد وجهه يوبوليس في كوميديا « المدن » ، بينما سخر بمرارة من الشؤون الداخلية لأثينة في كوميديا « الطوائف » • لقد اصبحت موضوع الكوميديا الاخيرة معروفاً بصورة جيدة من قبل الباحثين ،

وذلك بفضل المقاطع الكبيرة المكتوبة على ورق البردي التي عُثِرَ عليها في مطلع القرن العشرين • وتتألف هذه المقاطع من ست صفحات متتالية تضم حوالي ١٢٠ بيتاً من الشعر ، بعضها كامل والبعض الآخر مخروم • لقد عرضت مسرحية « الطوائف » عام ١٩٢٤ قبل الميلاد ، وذلك مباشرة على أثر هزيمة الجيش الاثيني في حربه الفاشلة التي خاضها ضد سيراكوزا • انه ذلك الوقت العصيب بالنسبة لدولة أثينة عندما بدأ الحلفاء ، بعد الكارثة العسكرية في صقليا ، ينفصلون عن ائينة الواحد تلو الآخر ، وعندما أخذ المواطنون الاثينيون يتحسسون اكثر فاكثر كل الجوانب القاتمة التي تنطوي عليها سياسة بلدهم الداخلية •

لقد تناول يوبوليس في مسرحيته « الطوائف » هذه الجوانب بالنقد الشديد • لقد نقل بداية المسرحية الى العالم السفلي • ميرونيدي ، وهو واحد من قادة أثينة البارزين ، وممثل ثقافة أثينة القديمة خلال النصف الاول من القرن الخامس قبل الميلاد ، ينزل الى العالم السفلي • وهناك يقص على شخصيات الدولة الاثينية الذين توفوا قبله ما كان يحدث في عالم الاحياء فوقهم • انه يخبرهم كيف ساءت الاحوال في أثينة ، وكيف فسدت اخلاق الناس وكيف اصبحت الحياة في ائينة أصعب واصعب بالنسبة للاثينيين الشرفاء • لقد تركت شكوى ميرونيدي أثراً قويا في نفوس الاموات ، الامر الذي حملهم على اتخاذ قرار يقضى بارسال وفد خاص الى ائينة ، يضم بين صفوفه عدداً من الاموات الذين كانوا مواطنين عظام في حياتهم • لقد فوض اعضاء الوفد مساعدة الرعايا الاثينيين على العودة الى الوسايا الخيرة التي كان يعمل بها في الماضي • لقد نوقشت عضوية الوفد بدقة ، واقتصر الاقتراح على اربعة أشخاص هم : الحكيم صولون الذي وضع أساس الديمقراطية الاثينية ، وميلتياديس بطل معركة ماراثون المجيدة ، وارستيديس المواطن الاثيني النزيه ، واخيراً بيريكليس صانع القوة الحقيقية للشعب الاثيني ، الذي ينتمي من وجهة نظر يوبوليس الى الزمن الغابر • بعد البارابازيس الذي

احتفظت البردية بجزئين منه فقط هما : الانتود والانتى ييرىما ، نقول بعد ذلك يدخل وفد الاموات الى الاوركسترا ، مفترضين انهم وصلوا اخيراً أثينة ، وانهم في واحدة من سوحها : « احييك يا تراب الوطن » - بذلك بدأ ارستيديس خطابه الذي كان قد وجهه الى الاثينيين . وهنا ، في احدى سوح أثينة ، يخوض ارستيديس نقاشاً مع شخصية حياتية جديدة بالنسبة اليه ، تنتمي الى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد ، هو احد المخبرين الاندال . يقص هذا المخبر ، وهو يتبجح بنجاحه ، على ارستيديس باعتداد كيف تمكن ، عن طريق اللجوء الى التهديد ، من إجبار واحد من الاغنياء اليونانيين الاجانب قدم الى اثينة لقصاء بعض الحاجات ، اجبره على ان يدفع له مبلغاً محترماً . بعد ذلك يامر ارستيديس الذي استاء كثيراً بالقاء القبض على المخبر الذي ادهشه اتخاذ القضية مثل هذا الانعطاف ، فشدوثاقه ، ولربما امر أيضاً بالقاءه في السجن . ويتهيئ نص البردية بنداء مهيب يتوجه به ارستيديس الى جميع الرعايا الاثينيين ، يطلب فيه منهم « ان يكونوا شرفاء » .

ينطوي مشهد البارابازيس في هذه الكوميديا على أهمية كبيرة ، نظراً لانه يكشف بشكل رائع عن الصلة القوية التي تربط البارابازيس كشكل ، بشكل الكوموس القديم : ان هذا البارابازيس يتضمن هجوماً حاداً موجهاً ضد شخصية سياسية ما ، لم تحتفظ البردية باسمه للأسف الشديد .

ثالثا : ارستوفانيس سيد الكوميديا الاغريقية القديمة

١ - حياة ارستوفانيس واعماله المبكرة

حياة ارستوفانيس الشخصية غامضة اشد الغموض ، ومعلوماتنا عنها تكاد تكون معدومة . لقد اختلف المؤرخون حول سنة ولادة الشاعر ، وسنة وفاته والمكان الذي ولد فيه . ومع ذلك يكاد المؤرخون يجمعون على ان ارستوفانيس ولد في مطلع النصف الثاني من القرن الخامس . هناك من يقول انه ولد عام ٤٥٠ قبل الميلاد . اما سنة وفاته فيحدد المؤرخون لها عام ٣٨٥ قبل الميلاد بصورة تقريبية . وعن عائلته نعرف ان اسم والده هو فيليبوس : تزوج ارستوفانيس وانجب اطفالا ، وهناك اثنان من اطفاله : اراروس وفيليبوس كانا ، على ما يبدو ، شاعرين كوميديين أيضا .

كتب ارستوفانيس حوالي ٤٤ مسرحية ، ولعل هذا هو عدد المسرحيات التي سمح له ان يخوض بها المسابقات الدرامية ، وهذا يعني ان ما كتبه من المسرحيات يفوق هذا العدد . ومهما يكن من أمر فقد وصلنا من اعماله احدى عشرة مسرحية فقط ، اما مسرحياته الاخرى فلم يصلنا منها سوى مقاطع متفرقة وقليلة . ومع ذلك إن هذه المسرحيات الاحدى عشرة ، التي هي تحت ايدينا الان ، كافية جدا لتسليط الضوء الكافي على الطريق الابداعي الذي سلكه الشاعر خلال فترة تغطي اربعين عاما تقريبا من حياته ، اي منذ عام ٤٢٥ قبل الميلاد ، عندما قدم على المسرح « الاخارنيانيون » حتى عام ٣٨٨ قبل الميلاد عندما عرض النسخة الثانية من مسرحيته « بلاوتوس » .

بدأ أرسطو فانيس كتابة الكوميديا في وقت مبكر . فلم يكن قد بلغ العشرين من عمره عندما عرض له المسرح عام ٤٢٧ قبل الميلاد « المتلذذون بالطعام » وهي اول مسرحية له ، ومع ذلك فقد اصابت لدى الجمهور نجاحاً ملحوظاً ، وقال عليها الجائزة الثانية . لم تصلنا هذه المسرحية غير ان الباحثين يعرفون جيداً مخططها العام وفكرتها الاساسية . تجري احداث الكوميديا في اقليم اتيكي اختلقه خيال الشاعر ، وقد اجتمع سكان هذا الاقليم ، الذين يشكلون جوقة الملهاة ، على ما يبدو ، في مأدبة اقيمت في معبد هرقل بمناسبة أحد الاعياد . حضر هذه المأدبة أحد ابناء أثينة المتقدمين في السن ، وقد جاء بصحبة اثنين من ابنائه : أحدهما تلقى تربية وفق الاصول العريقة ، والاخر تلقى تربية حديثة . ويتلخص المعنى الايديولوجي للمسرحية ، على ما يبدو ، في المقابلة بين هذين النموذجين اللذين يناقض احدهما الآخر ، على فرض أن احدهما ايجابي ، أما الآخر فسلبي .

وفي العام التالي ، اي في ٤٢٦ قبل الميلاد ، كانت قد عرضت ، خلال أعياد ديونيسيسوس المدنية ، مسرحية أرسطوفانيس الثانية : « البابليون » ، وهي مسرحية مفقودة أيضاً ، تعالج موضوعاً قريباً من موضوع كوميديا يوبوليس « المدن » . والباحثون يجهلون أشياء كثيرة تخص دلالة عنوان المسرحية ، وطبيعة الجوقة فيها . اما ما يعرفه الباحثون عن مضمون المسرحية فيتلخص بان ارسطوفانيس الشاب سخر فيها بصراحة قاسية من سذاجة وسرعة التصديق التي يتصف بها حلفاء أثينة ، ومن وفودهم التي يخدعهم بوقاحة ممثلو السلطة الاثينية وساستها المغامرون . كانت ضربات ارسطوفانيس موجهة ضد العديد من الشخصيات المهمة وذات النفوذ ، بينهم كليون الذي نال من شخصيته كثيراً هجوم أرسطوفانيس خصوصاً وان هذا الهجوم وجه اليه علناً ، وامام المشاهدين داخل المسرح ، حيث يوجد اعضاء سفارات الدول الحليفة . ومع أن ارسطوفانيس لم يقدم مسرحيتي « المتلذذون بالطعام » ، و

« البابليون » باسمه الصريح ، بل باسم صديقه كاليستراتيس الممثل الكوميدي ،
الا أن كليون أقام الدعوى ضد ارستوفانيس نفسه ، متهما إياه باقتراف
جريمة سياسية • الا أن ارستوفانيس استطاع أن يبريء نفسه من التهمة ،
ولربما كلفته هذه النتيجة جهوداً مضنية وكبيرة •

٢ - ما وصلنا من أعمال ارستوفانيس

١ - الاخارنيانيون^(٥)

بعد مرور عام على عرض كوميديا « البابليون » وفي عام ٤٢٥ قبل الميلاد
قدم ارستوفانيس باسم كاليستراتيس أيضاً مسرحية جديدة بعنوان
« الاخارنيانيون » لا تقل عن سابقتها جرأة ووضوحاً في مناهضتها للحرب بين
المدن الشقيقة • يكفي ان تذكر الخلفية التاريخية لها • هاهي ستة أعوام تمر
على الحرب البيلوبونيسية التي انهكت أثينة • كانت الخسائر في الرجال كبيرة ،
كما لوحظ نقص كبير في المؤن داخل المدن ، وخراب بساطين الفاكة والحقول
فيريف أتيكا • كل هذا أثار في نفوس المواطنين الاثينيين مشاعر الحقد ضد
البيلوبونيسيين ، وضد القادة الاثينيين الذين تزعموا الحملات العسكرية ، كما
أثارت في نفوسهم مشاعر اليأس أحياناً ، واحياناً اخرى ، الاعتقاد بإمكانية
تحقيق نصر قريب • اما الموقف الذي كان يتبناه ارستوفانيس فمعروف ومحدد •
في مسرحيته هذه يتوجه الشاعر الى الاثينيين بنداء قوي ليعقدوا في الحال
صلحاً مع أسبارطة •

٥ - راجع : « الاخارنيانيون » • كوميديات ارستوفانيس ، ترجمة امين
سلامة • الجمهورية العراقية وزارة الثقافة والفنون المجلد الاول ، بغداد

ملاحظة : سنكتفي في المستقبل بالإشارة الى عنوان الكوميديا ، ورقم
المجلد •

باختصار ، ان هذه الكوميديا موجهة هي الاخرى ضد كليون المنيع الجانب ،
وضد الحزب الذي يتزعمه والذي يصر على المطالبة بمواصلة الحرب بصورة
فعالة ونشيطة •

تفتتح كوميديا « الاخارنيانيون » على تل الپنيكس الواقع قرب
الاكروبولوس ، حيث تنعقد الجمعية العامة • يبدأ ارستوفانيس مسرحيته
بالهجوم على السياسة الخارجية الفاشلة التي تتبعها أثينة مقدماً خلال ذلك
صورة كاريكاتورية شوهاء للتقارير الرسمية التي تقدمت بها البعثات الاثينية
الى الممالك الاجنبية • فقد صور احداها وكأنها عائدة من بلاد فارس ، واخرى
من فراكيا من عند الملك سيتالكيس • الا ان ارستوفانيس لا ينسى ان يطرح
في البرولوج نفسه بصورة كافية من الوضوح حتى التيم الاساسي للكوميديا :
التعارض بين الحرب والسلم • يظهر بين المجتمعين في الپنيكس أمفيثيوس
المتحمس للاسباطيين ، والذي يدعي ان الالهة عهدت اليه وحده مهمة عقد
هدنة مع اللاكيديمونيين • الا ان الاخرين لا يسمحون لا مفيثيوس بالاعراب
عن وجهة نظره بصورة كاملة ، فيؤمر الحرس باخذه بعيداً عن اجتماع
المجلس ، واضح ان ليس هناك من يريد ان يصغي للحديث حول الصلح •
الا ان هناك من بين المشاركين في الاجتماع مواطناً اسمه ديكايبوليس
(ويعني : « المواطن العادل ») وهو فلاح من اتيكا يبادر الى اغتنام الفرصة ،
ويخول امفيثيوس ان يعقد له وحده صلحاً مع اسبارطة • الى هنا ينتهي
البرولوج ، ويبدأ البارودوس (اغنية دخول الجوقة) • في هذه الاغنية
يتكشف العديد من خيوط مشهد الجدل فيما بعد Agon بعد هذه
الاغنية يبدأ ديكايبوليس بالاستعداد للموكب القالي المقدس : في مقدمة
الموكب تسير ابنته الشابة ، وخلفها يسير كسانثياس أحد عبيد ديكايبوليس ،
وخلف الجميع سار ديكايبوليس نفسه ، الا أن الاخير لا يتمكن من
الاستمرار بالموكب الى النهاية ، وذلك ان الخبر حول خيافته استطاع ان

ينتشر ، مما حمل جماعة من فلاحي منطقة أخارنيه ، يصورون الجوقة ، على
ترصد ديكايوبوليس ، وقطع الطريق على موكبه ، ومنعه من مواصلة الاحتفال،
لأنهم كانوا يكرهون الاسبارطين كرهاً شديداً . لقد دمرتهم الحرب ، وهم
مستعدون الآن لتمزيق اي انسان يفكر بعقد صلح منفصل مع الاعداء . وفي
مشهد عاصف يقوم الاخارنيانيون بملاحقة موكب ديكايوبوليس الفالي
ويطلبون اليه ان يدافع عن نفسه ، وهنا يبدأ مشهد الجدل
واملا من ديكايوبوليس في اثاره الشفقة في نفوس الاخارنيانيين الغاضبين ،
طرق على باب يوريبيديس ، الشاعر التراجيدي العظيم الذي لم يسلم من سخرية
ارستوفانيس ، وطلب اليه ان يعيره اسمال تيليفوس ، وهو بطل بائس في
احدى مآسي يوريبيديس ، ليظهر بها فيما بعد امام اعضاء الجوقة الساخطين
عليه . يخاطب ديكايوبوليس الاخارنيانيين بكلام حماسي يقول لهم فيه انه
لا يقل عنهم كرهاً للاكيديمونيين « الذين دمروا له بساتين العنب » ، الا انه
يحاول ان يقنعهم ، في الوقت نفسه ، ان المسؤول عن الحرب ليس اهل
اسبارطة ، انفسهم . بعد ذلك يحدث انقسام في صفوف الاخارنيانيين ؛ ينحاز
طرف منهم الى جانب ديكايوبوليس ، بينما يواصل الطرف الاخر الاصرار على
معارضته ويطلبون العون من لاماخوس ، وهو واحد من القادة العسكريين
الذين كانوا يتمتعون آنذاك بشهرة عريضة بين الاثينين ، والمعروف بمناصرته
القوية لدعاة الحرب . يظهر في الاوركيسترا لاماخوس المنادي بالحرب وقد
تجهز لها بصورة تبعث على السخرية . يخوض لاماخوس بحماسة ، مهاترة
كلامية مع ديكايوبوليس ، الا انه سرعان ما يستغفله الاخير ويجرد من
سلاحه . ينصرف الخصمان كلاهما الى داره : اما لاماخوس فيبدأ استعداداته لحملة
عسكرية جديدة . واما ديكايوبوليس فيرسل الى الحكومات المعادية - الى
اليلوبونيزيين ، والميغاريين ، والبيوتيين - اقتراحاته بعقد الصلح والدخول
معهم في علاقات تجارية . وتكشف المشاهد ذات الطابع الحياتي التي تعقب
مشهد البارابازيس ، عن نتائج الانتصار الذي حققه ديكايوبوليس على

لاماخوس • يقوم ديكايوبوليس ، دون ادنى عائق ، بشراء ما يحتاجه من البضائع التي حملها فلاح من ميغاريا واخر من بيوتيا الى ساحة السوق ، بينما تذهب كل جهود العبد الذي خرج يركض من بيت سيده لاماخوس ، عبثا في محاولته لشراء شيء ما لسيده الجائع • تختتم الكوميديا بمشهد الخروج المؤثر حيث يظهر امام الجمهور مرة اخرى كلا الخصمين : لاماخوس الذي يعاني كثيراً من السم شديد بسبب جرح اصاب رجله خلال الحرب ، وديكايوبوليس الذى يحتفل خلف المسرح وراء مائدة مثقلة بالطعام بمصاحبة الجوقة التي انحازت الان كليا الى جانبه ، متأبطا ذراعي غائتين جميلتين •

ب - الفرسان (١)

مر بنا ان ارستوفانيس بدأ حياته الادبية بتقديم ملاهيه منسوبة الى غيره • فعل ذلك في مسرحياته : « المتلذذون بالطعام » ، و « البابليون » ، و « الاخارنيانيون » • اما اول مسرحية تقدم على المسرح باسمه الشخصي فهي « الفرسان » ، وذلك خلال عيد اللينيا عام ٤٢٤ قبل الميلاد • وتعد هذه المسرحية من اقوى ملاهي ارستوفانيس السياسية • واذا كان ارستوفانيس قد اكتفى بالنيل من كليون في ملاهيه السابقة بصورة غير مباشرة ، فانه جعل في ملهاته الجديدة « الفرسان » من كليون الشخصية المركزية في المسرحية كلها • ومن اجل تقدير جرأة ارستوفانيس الشاب ، من الضروري أن نتذكر أن عام ٤٢٤ يمثل ذروة المجد السياسي لكليون ، هذا الممثل الحقيقي لاثينة الجديدة التي حققت اكبر ازدهار تجاري وصناعي خلال النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد ، ومالك معمل كبير للصناعات الجلدية ، والشخصية السياسية التي لا يهدأ لها بال ، والخطيب السياسي الفذ الذي وهب ملكة لغوية وصوتا جمهوريا ، وزعيم الحزب الديمقراطي الراديكالي الذي سيطر

٦ - راجع : « الفرسان » • كوميديات ارستوفانيس • المجلد الاول •

على مجلس الشعب في أثينة آنذاك . لقد اظهره ارستوفانيس في ملهاته « الفرسان » هذه في دور الپافلاجوني (وهو كناية عن العبد ، لان معظم العبيد في أثينة كانوا يجلبون من پافلاجونيا في آسيا الصغرى) الماكر الذي يخدع بكل وقاحة سيده الشيخ الطيب ، والخرف ديموس ومن خلال هذه الشخصية الواهنة صور ارستوفانيس ، بجرأة نادرة حتى بالنسبة للكوميديا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، الشعب Demos الاثيني الذي سلم زمامه لشخصيات سياسية لا تتحلّى دائماً بالاستقامة الكافية في سلوكها . وبسبب وشايات الپافلاجوني ودسائسه عانى كثيراً الاتباع الآخرون لديموس القصير النظر ، بمن في ذلك ديموسثينيس ونيكياس اللذان نصادفهما في مشهد البرولوج . يحسن بنا ان تذكر ان ديموسثينيس ونيكياس كانا قائدين حربيين في الجيش الاثيني العامل في الجبهة ، وان كليهما ساندتا سياسة محافظة تعارضت آنذاك بقوة مع اهداف حزب كليون ، الذي يناصبه العداء . الا ان نجاحات كليون العسكرية الباهرة استطاعت ان تززع المواقف التي يتبناها هذان القائدان ، فاصبحت تحت امرة كليون بعد ان عين الاخير قائداً اعلى للجيش على اثر التصويت العام الذي اجراه مجلس الشعب . وفي البرولوج الهازل المليء بالتلميحات الشريرة والمضّة ، يسرق كلا العبدین : نيكياس وديموسثينيس - اللذان كانا يعانيان كثيراً من سفالات الپافلاجوني - يسرقان من پافلاجوني النائم وحيه المقدس الذي كان يخفيه ، والذي يفهم منه ان سلطة صاحب الجلود الصخاب ، على أثينة لا تتحطم الا بمجيء تاجر آخر الى السلطة ، يفوقه خسة ، انه بائع السجق ، هذه الشخصية المعروفة بين الشعب الاثيني للبائع الجوال . وهذا هو ما يحدد موضوع الكوميديا ، خصوصاً في مشهد الجدل فيها Atrh الذي يمثل لوحة تصور الجدل الدائر بين كليون السياسي المحتال الذي كان يتستر على منافعه الخاصة بغطاء من العبارات الطنانة والجميلة ، وبين بائع متجول فظ واكثر سفالة نصف متعلم وسوقي ، تلقى ثقافته في واحدة من اسواق المدينة الصاخبة . وقبيل انتهاء البرولوج يظهر

في الاوركسترا اجوراكريتوس (الذي اشتق ارستوفانيس اسمه من لفظة
أجورا Agora ، اي « سوق ») بائع السجق الذي لم يكن قد عرف
شيئاً بعد عن المهمة السياسية السامية التي تنتظره . وكان يحمل طبقاً يريد ان
يضع عليه بضاعته المصنوعة من اللحوم .

وتمتاز اغنية البارودوس التي اعقت البرولوج في هذه الكوميديا
بحركتها الملحوظة . ثم يليها مشهد الجدل ، بين پافلاجوني واجوراكريتوس ،
الذي ينقسم الى قسمين يتوسطهما البارابازيس . في الجزء الاول من مشهد
الجدل يجابه پافلاجوني (كليون) باتهامات خطيرة مبالغ فيها حول اقتراف
جريمة كبرى تتمثل باختلاس اموال الدولة ، التي يزعم انها اودعت لديه .
ولما كان عاجزاً عن رد التهمة عن نفسه فقد لجأ الى الاسلوب الذي احترفته
الجاسوسية الاثينية ، مهدداً خصومه بان يرفع وشاية الى مجلس الشعب حول
خيانتهم الكبرى للوطن . اما خصم كليون بائع السجق فقد كان يتمتع بتأييد
الفرسان ، اي ذلك الجزء الاكثر ارستقراطية داخل الجيش الاثيني . اما في
الجزء الثاني من مشهد الجدل فتجري الخصومة بين كل من پافلاجوني
واجوراكريتوس وامام ديموس نفسه الذي يحاول كل من الخصمين ان يتفوق
على زميله بتملقه المفضوح له . في هذا المشهد يحاول اجوراكريتوس ان
يستميل الى جانبه ود ديموس ، هذا الشيخ الواهن الميال للملق والتزلف .
وبالفعل يشيخ ديموس بوجهه عن پافلاجوني ، مؤتمنه السابق ، وينزع
الخاتم ، رمز السلطة ، من يده ويسلمه الى بائع السجق . الى هنا ينتهي الصراع
بين الخصمين بتفوق اجوراكريتوس على پافلاجوني .

بعد ذلك تصور الكوميديا نتائج الانتصار الذي حققه اجوراكريتوس
في صراعه مع پافلاجوني . قام اجوراكريتوس برمي ديموس أثينة الواهن في قدر
موجود خلف المسرح ملء بماء يغلي ، وبهذه الوسيلة العجيبة اعاد اليه شبابه .
ان إعادة الشباب الى الشيخ المعجوز تعني اعادته الى تلك الهيئة التي كان عليها

فيل ستين او سبعين عاماً • كان المقصود من مثل هذه الاوهام ان تعرض ديموس أثينة الواهن امام الجمهور الاثيني وقد عاد اليه شبابه ، حتى أنه يظهر بتلك الهيئة التي كان عليها يوماً ما ، ايام واقعة ماراثون المجيدة عندما تزعمت اثينة البلاد الاغريقية باكملها • لقد اخرج ارستوفانيس الى الاوركسترا: ديموس الذي عاد اليه شبابه قد ارتدى بدلة اثينية قديمة تعود الى نهاية القرن السادس او بداية القرن الخامس قبل الميلاد • يتوج القسم الختامي من المسرحية باحتفال بائع السجق : ديموس يدعو أجوراكريتوس الى تناول طعامه في البريتانيوم على حساب الدولة • يتوجه أجوراكريتوس الى هناك وهو يتأبط ذراعي اثنتين من الغواني الجميلات •

ج - السحب (٧)

في مسرحية « السحب » التي قدمها ارستوفانيس عام ٤٢٣ ، يسلط الشاعر نار سخريته ضد نموذج الشباب الذي يثير اشمئزازه ، ضد هذا الارستقراطي المتألق والظامل • اما النموذج الايجابي في هذه الكوميديا الجديدة فيعثر عليه ارستوفانيس ، في هذه المرة ايضا ، بين الريفين ، انه ستريسياديس المزارع المدبر الذي يذكرنا بزميله ديكايوبوليس في « الاخارينيانيين » • انه قليل الحظ من الثقافة ، الا انه يتمتع بذكاء فطري حاد ، كما يحب ارضه ويجد نفسه مشدودا اليها ، الا انه يضطر للعيش في أثينة نظراً لانه متزوج من فتاة تنتمي الى احدى العوائل الاثينية العريقة ، وان لم تكن غنية • انه يكره كثيراً الحياة الثقافية التي كانت سائدة في أثينة ، اما عواطفه فمتجهة كلية صوب الريف والماضي • تقف شخصية ستريسياديس في الطرف المقابل من شخصية ولده فيدييديدس الشاب المتسكع ، الذي يفاخر كثيراً بصلة النسب الارستقراطية التي تربطه بخاله صاحب المقام الرفيع •

٧ - راجع : « السحب » • كوميديات ارستوفانيس • المجلد انشاث

يستسلم فيدييديدس ، الذى يلقي تشجيعا من امه المتعجرفة والتافهة ، لحياة الكسل ، ويجد تسلية في سباقات الخيل التي شاعت في تلك الفترة ، والباهظة الثمن ، ولهذا أغرق نفسه بالديون التي كان يتحتم على والده سدادها • ستريسياديس لم يكن تقيضا لفيدييديدس فقط ، بل ولشخصية سقراط الذى كان يشر - كما يصوره الشاعر - بأخلاقية جديدة ومرنة ، من شأنها ان تقوض دعائم المجتمع • وجدير بالملاحظة ان فيدييديدس تقبل هذه الفلسفة بسرعة وتبناها •

اضطر الاب ، بسبب ديون ابنه ، للبحث عن وسائل تعفيه من دفع الديون ، وبذلك ينقذ ثروته • سمع ستريسياديس ان الفلاسفة السفسطائيين ، وكان يظن ان سقراط يقف على رأس هذا الاتجاه الجديد في الفلسفة ، وكذلك اعتبره ارستوفانيس ، ان هذه الفلسفة تعلم المرء كيف يستطيع ان يتكلم ويقهر الحق والباطل • وهكذا يقرر ستريسياديس ان ينتمي الى هذه المدرسة المغرية ، وان يتعلم في « معمل الافكار » التابع لها • لقد صورت مدرسة سقراط المزعومة هذه تصويراً كاريكاتوريا ، ضمن اطار من السخرية الشريرة واللاذعة • لقد صور ارستوفانيس بصورة هزلية حتى التلاميذ الذين ارهقهم علم استاذهم سقراط الذي حبسهم طويلا بلا هواء ، ووراء ابواب مغلقة كاهم مساجين • كما صور لنا الشاعر بصورة هزلية ظهور سقراط أول مرة على المسرح داخل سلة معلقة في الهواء • وهنا يلمز الشاعر من « الاله من الالهة » التي اقترنت باسم يوريبيديدس •

ستريسياديس : سقراط ، أيا سقراط ! سقروطي الحلو !

سقراط : أيها البشر ! لماذا تناديني ؟

ستريسياديس : أولا ، اخبرني ماذا تفعل فوق ؟ اتوسل اليك ان تخبرني •

سقراط : انتي اسير على الهواء واذا ادرس الشمس •

لا شك ان الصورة التي يقدمها الشاعر هنا عن سقراط تناقض تماماً «صورة سقراط الحقيقي» ، في هذه الصورة اضاف الشاعر الكثير من السمات الغريبة على سقراط ، من اجل ان تكون هذه الصورة مضحكة .

وعندما يخوض سقراط حديثاً علمياً مع ستريسياديس قبيل نهاية البرولوج ، يطلب العون بصوت عال من الرباب - السحب ، المجلات والمقدسات ، وبذلك يهيئ لاغنية دخول الجوقة (البارودوس) . تدخل السحب ببطء الى الاوركسترا ، وهن يشكلن الجوقة التي يرتدي اعضاؤها ملابس نسائية زاهية ، يراد لها ان تحاكي شكل السحب السماوية . ثم بعد ذلك تنشد اغنيتها .

لقد صاغ ارستو فانيس الحوار بين سقراط وستريسياديس بمهارة كبيرة . كما ان الصورة التهكمية التي صاغها الشاعر بخصوص « المناقشة » السفسطائية التي اجراها الفيلسوف السفسطائي مع تلميذه ، كانت صادقة ومؤثرة لدرجة انها رسخت في اذهان المشاهدين لمجرد عرضها عليهم مرة واحدة . ولهذا السبب لعبت هذه الكوميديا دوراً مشوّوماً في وقت متأخر عندما قدم سقراط للمحكمة السياسية ، وخلال اعلان المحكمة لقرار الحكم . لقد صور ارستوفانيس سقراط جاحداً للاله زيوس وغيره من الالهة الاخرين الرسميين والشعبيين على حد سواء . سقراط كما يصوره لنا ارستو فانيس يقول ان السحب تسير لاوفق مشيئة زيوس ، بل بقوة الهواء ، وان الهة سقراط هي آلهة جديد تأتي لتحل محل الالهة القديمة التي تحظى باعتراف الدولة . وتتمثل هذه الالهة - حسب الصورة الكوميديية عند ارستوفانيس - في ثالث : الهواء ، والسحب ، واللغة . صحيح ان المشاهدين اكنفوا خلال عام ٤٢٣ بالضحك فقط ، الا انها استخدمت عام ٣٩٩ ، ايام محاكمة سقراط في ظروف سياسية مغايرة تماماً ، استخدمت مع حجج اخرى لادانة سقراط والحكم عليه بالموت .

يقبل سقراط العجوز ستريسياديس في مدرسته ، ويدرس عنده الاخير خلال تقديم مشهد البارابازيس . ولكن يظهر في نهاية هذا المشهد فشل محاولة تعليم ستريسياديس اسرار الفلسفة السفسطائية . لقد بقيت ابواب عقل ستريسياديس موصدة أمام تعاليم سقراط ، وبذلك اراد استوفانيس ان يؤكد عجز الفلسفة الجديدة عن زعزعة تلك المفاهيم الراسخة التي تربى عليها ستريسياديس . وعندما يرفض سقراط الاستمرار في تعليم تلميذه الجديد ، يضطر الى اقناع ابنه فيديبيديس ان يتعلم ، عوضاً عنه ، تعاليم سقراط .

كاد فيديبيديس ان يرفض رجاء ابيه لولا ظهور الشخصيتين الرمزيتين ، منطق الحق ، ومنطق الباطل ، في الاوركسترا بصورة مفاجئة . اما منطق الحق فيحاول صرف الشاب عن الدخول في مدرسة السفسطائي ، واما منطق الباطل ، فعلى العكس ، انه ينصح الشاب ان يدخل هذه المدرسة المفيدة ، التي ستفسده حتما . يستخدم منطق الباطل خلال ذلك التلاعب السفسطائي الصرف في الالفاظ ، فيبرهن للشاب بصورة مقنعة جداً ، ان الرذيلة احسن واقع من الفضيلة ، وان حياة الفساق في أثينة احسن بكثير من الاخير . وفي هذا المكان من الكوميديا بالذات يطور ارستوفانيس فكرة محببة الى نفسه ، خصوصاً في فترة ابداعه الاولى ، وذلك من خلال المقابلة بين التربية القديمة الصحيحة ، من وجهة نظر الشاعر ، والجديدة الفاسدة دائماً من وجهة نظر الشاعر نفسه أيضاً . اخيراً يتفوق منطق الباطل على الحق ، وهكذا يوافق فيديبيديس على دخول مدرسة سقراط ، حيث يجتاز خلال مشهد البارابازيس الثاني برنامج المدرسة السفسطائية بنجاح . فرح ستريسياديس كثيراً ، فهناً ابنه كما شكر المعلم السفسطائي وسلمه مبلغاً من المال مقابل أتعابه .

لقد تمكن ستريسياديس - بفضل تلقين فيديبيديس له - من التخلص بسهولة من ديون اثنين من الدائنين اللذين جاءا يطالبان بتسديد ما لهما من ديون ، ولذلك يدعوا الاب فرحاً ابنه الى وليمة وراء الكواليس . وخلال

الغداء يثور الجدل بين الابن وأبيه ، ينتهي بان يضرب الابن أباه ، ليس هذا وحسب ، بل ويبرهن الابن بكل برود ، وبكل ثقة ، مستخدماً لذلك كل الاسلحة التي يوفرها له مذهب سقراط ، يبرهن لايه ان من حقه لا ان يضرب أباه وحده ، بل وان يضرب والدته اذا اقتضى الامر . أخيراً يدرك ستريسياديس ، وإن بعد فوات الاوان ، الخطأ الذي ارتكبه ، كما يدرك مدى الضرر الذي يبشر به « مصنع افكار » سقراط ، فيثور على « مصنع الافكار » هذا ويضرم فيه النار .

مسرحة « السحب » التي بين ايدينا ، هي النسخة الثانية المنقحة من قبل ارستوفانيس نفسه ، التي لم تعرض على المسرح . يعترف الباحثون باستحالة الفصل فصلاً دقيقاً بين ما يعود الى نسختها الاولى ، التي عرضها الشاعر على المسرح عام ٤٢٣ ، وما يعود الى النسخة المعدلة الثانية . غير ان الباحثين متأكدون فقط ان البارابازيس الرئيسي ، وكذلك الجدل بين منطق الحق ، ومنطق الباطل ، والمشهد الختامي الذي تحرق فيه مدرسة سقراط تنتمي الى النسخة المعدلة

٤ - الزناير (٨)

في عيد اللينيا لعام ٤٢٢ قبل الميلاد كتب ارستوفانيس كوميديا « الزناير » وقدمها باسم مستعار هو فيلونيديس . اما فكرتها الاساسية فتتمثل بالسخرية من كليون الذي زاد من اجر المحلفين في المحاكم الشعبية وجعله ثلاثة ابولات . وفي كوميديا « الزناير » تجري مناقشة مسألة ما اذا كان المحلفون هم بالفعل سادة كل شيء ، كما يؤكد لهم الديماغوغيون ، ام انهم عبيد للديماغوغيين وسلاح بايديهم ؟ كما ان اسمي الشخصيتين الرئيسيتين : فيلوكلليون (صديق

٨ - راجع : « الزناير » • كوميديات ارستوفانيس • المجلد الثاني .

كليون) ، وبديلو كليون (عدو كليون) يشيران بوضوح الى ان اعمال كليون تشكل الـثيم الاساسي في الكوميديا .

كان امام جميع مواطني اثينة من الرجال المتمتعين بحقوق المواطنة الكاملة ممن بلغ الثلاثين من العمر ، فرصة المشاركة تقريبا في عضوية احدى المحاكم الشعبية . وكانت العادة تقضي بانتخاب اعضاء هذه المحاكم عن طريق الاقتراع السري الذي يجري سنويا لانتخاب حوالي خمسمائة عضو . كانت المحكمة في أثينة حرة ونزيهة ، الا ان اعضاء المحكمة لم يكونوا دائما في حالة تمكنهم من اللباس بكافة ملابسات القضية ، ولذلك كثيرا ما تميل الى هذا الطرف او ذاك وذلك تبعا للخطبة التي صيغت ببراعة او القيت بحماسة مؤثرة في قاعة المحكمة . ومهما يكن من امر فان محاكم المحلفين الاثينية كانت مؤسسات ديمقراطية بحق ، وحظيت بتقدير الشعب الاثيني لها واعتزازه بها دائما . فالحرب البيلوبونيزية التي تركت اثرها في الحياة الادارية والاقتصادية وخصوصا على الحياة اليومية ، تركت اثارها حتى في المحكمة الاثينية ، وقد انعكس ذلك بصورة خاصة على مراحل عمر اعضائها . فالشباب والرجال ذوو الاعمار المتوسطة ذهبوا باعداد غفيرة الى الجبهة ، ولم يبق في المدينة بصورة عامة الا الشيوخ . كان معظم الناس الذين لديهم قطع ارض في مقاطعة اتيكيا ، تشكل مصدر رزقهم الاساسي ، قد انفصلوا عن ارضهم مضطرين بسبب اجتياح الاعداء لبلادهم ، ولذلك كانت المزارع قد هجرت او خربت . واصبحت حياة الناس الذين فقدوا مواردهم من ملكياتهم الصغيرة والذين لا يملكون في الغالب اي مصدر رزق آخر ، أصبحت حياتهم صعبة جداً . وفي مثل هذه الظروف أصبح كل واحد من هؤلاء يحلم ان يصبح عضوا في محكمة من المحاكم الشعبية التي كان يدفع لاعضاؤها ابولين اثنين عن كل يرم عمل فيها . انه ليس بالاجر الكبير ولكنه أجر على أي حال . وفي مثل هذه الظروف ايضا وجدت السلطة في أثينة - وكانت آنذاك تحت زعامة كليون ، قائد الحزب

الديمقراطي - ان من الضروري زيادة أجر المحلفين ، وجعله ثلاثة ابولات بدلا من ابولين في اليوم . لقد استقبل السكان هذا الاجراء الجماهيري بفرح كبير ، وبفضل ذلك استطاع كليون ان ينال حمد غالبية شعب أثينة . ومن هنا اطلق ارستوفانيس على الشخصية الرئيسة في الكوميديا اسم فيلوكليون (صديق كليون) وهو واحد من أعضاء المحكمة الطاعنين في السن . وفي الطرف الآخر منه يقف ابنه بديلوكليون (عدو كليون) . كان موضوع الكوميديا من المواضيع اليومية الملحة . كان فيلوكليون مولعا بالمحكمة الى حد الهوس . لقد انهكت قواه عمليات المرافعة ، ووهنت قواه العقلية . ومن اجل ان ينأى بآبيه عن الخطيئة عمد بديلو كليون الى ان يحجر على آبيه في داره ، وأن يأمر عبده بحراسته والحيلولة دون مغادرته الدار . ويصور لنا البرولوج ، الذي ينحو منحى هزليا ، محاولات فيلوكليون في خدع الحراس من اجل العثور على وسيلة يصل بواسطتها الى المحكمة . لقد حاول ان يغادر الدار عن طريق المدخنة مرة ، وعن طريق الاختباء تحت بطن حمار مرة أخرى ، الى غير ذلك من الوسائل التي يكتشفها عبيد بديلوكليون في كل مرة .

الظلام ما يزال مخيما الا ان الصباح كان وشيكا . يقترب من دار فيلوكليون رفاقه في المهنة ، وهم جماعة من المحلفين الطاعنين في السن ، ومنهم تتكون الجوقة . لقد جاؤوا يدعون زميلهم فيلوكليون الى جلسة المحكمة المقبلة . انهم متعطشون جميعا الى المحكمة ، وهم رهيبون ومضحكون في آن واحد ، ولقد كساهم ارستوفانيس بملابس تظهرهم على هيئة زناير مخيفة ، لم يكن موقف ارستوفانيس من هؤلاء المحلفين البائسين سلبيا ، كلا ، فانهم يمثلون الريف العامل الحبيب الى نفسه ، انهم ينتمون الى عصر ماراثون المجيد عندما اراقوا هم ، او آباؤهم ، دماءهم دفاعاً عن حرية الوطن . الا انهم - من وجهة نظر الشاعر - سذج ، لأنهم يعتقدون كما لو انهم يخدمون الشعب

فعلا بعملهم في هذه المحاكم ، بينما هم في الحقيقة ضحايا خداع وغش
ودسائس الساسة المحتالين •

في مشهد الجدل Agon الذى يتكون من الجدل الذى دار بين
الاب وابنه : فيلوكليون وبديلوكليون ، يسأل الاخير أباه هل كان يعلم أين
تذهب كل تلك الواردات الضخمة التي يزعم ان خزينة الدولة الاثينية
تستلمها ؟ هنا يتناول بديلوكليون السياسة الاثينية تجاه حليفاتها
التي يدافع ارستو فانيس بحزم عن مصالحها في هذه المسرحية ،
مثلما دافع عنها في وقت سابق في مسرحية « البابليون » التي فقدت • لقد
استطاع بديلوكليون اخيراً ان يكسب الجوقة الى جانبه • اننا نفهم ذلك من
تعقيب قائد الجوقة « لقد كان على حق ، ذلك الذي قال « لا تقض بشيء »
قبل ان تستمع الى وجهة نظر الطرفين » • يبدو لي الان انك كسبت القضية •
لقد زال غضبنا ، وسنلقى صوالج سلطتنا بعيدا • (الى فيلوكليون) • وانت
يا زميلنا ، ومعاصرنا ، اصغ الى هذه الكلمات ولا تكن عنيداً صلب الرأي • • •
لم يعد فيلوكليون يعاكس ابنه ، كما انه يوافق الجميع ، بكل شيء ، باستثناء
قضية واحدة : لأهون عليه ان يموت من ان يترك المحكمة • انه يصر على
ممارسة القضاء مهما كلف الامر • لقد قرر الابن ان يستجيب لرغبة والده ،
فنظم له محكمة هزلية • يأتي بديلوكليون الى ابيه بكلبه الامين لايس كمدعى
عليه ، ويفهم من لائحة الاتهام الهزلية ان هذا الكلب « من منطقة ايكسوني » ،
وهو متهم بسرقة قطعة جبن « صقلي » ، بالاضافة الى ذلك فالمدعى في هذه
القضية كلب آخر « من منطقة كيداثون » • لقد كان تلميح ارستوفانيس
واضحاً لدى جمهور المسرح آنذاك لقد كان كليون من منطقة كيداثون نفسها ،
كما سبق له قبل ذلك أن اقام دعوى ضد احد القادة العسكريين اسمه لاكسيس
وهو من منطقة اكسوني أيضاً ، اتهمه كليون بتبذير أموال الدولة خلال
ترؤسه للحملة العسكرية ضد صقلية عام ٤٢٧ قبل الميلاد •

بعد البارابازيس الرئيسية يأتي دور الجزء الثاني من المسرحية • هنا يقرر الابن إعادة تربية أبيه على اسس جديدة تماما • لقد سعى الى أن يجعل العجوز الريفى يتصرف وفق النمط الجديد لسكان المدينة • انه ياتيه ببدة خيطة وفق المودة الجديدة ، ويعلمه عادات الوسط الراقي • اما نتائج هذه النزوة فقد عرضت على الجمهور بعد البارابازيس الثانية مباشرة • فبينما كان هذا الجزء من البارابازيس يعرض يفترض ان فيلوكلون ارتدى ملابسه وانطلق مع ابنه لتناول الغداء ضمن جماعة من اعيان المدينة • وسرعان ما يعلم جمهور المسرح ان محاولات بديلوكلون قد ضاعت عبثا ، ذلك ان اباه فشل في مراعاة آداب السلوك في مثل هذا المجتمع ، فقد أفرط في تناول الخمرة ، وضرب العبيد ، واهان عازقة الناي ، واغضب الخبازة • واخيرا يندفع بقوة ، وهو نصف مخمور ، الى الاوركسترا مؤديا رقصة صاخبة وتختتم المسرحية بمشهد رقص رائع يؤديه ثلاثة من محترفي الرقص •

هـ - السلام(٩)

في ربيع عام ٤٣١ قبل الميلاد ، قدم ارستوفانيس خلال الاعياد الديونيسية الكبرى كوميديا « السلام » التي تصور تلك النزعة الى السلام ، التي عمت انذاك كل المدن الاغريقية • لقد مضت اربع سنوات منذ عرضت كوميديا « الاخارنيانيون » التي سبق لها ان عبرت عن النزعة نفسها الى السلام ، كما مضت عشر سنوات منذ ان بدأت الحرب البيلوبونيسية التي كانت باهضة الثمن بالنسبة للدويلات الاغريقية الرئيسية • ومع ان كلا من الحكومتين الرئيسيتين في هذه الحرب : الاثينية والاسبرطية • كانت تواصل من جهتها تدعيم قوتها وحرص صفوفها ، الا ان الاصوات المطالبة بعقد معاهدة صلح - وإن مؤقتة - كانت تزداد قوة في كلا الجانبين • ومع ان موت اكثر انصار الحرب حماسة في كلا الجانبين : كليون الاثيني وبراسيدوس الاسبرطي الذي

٩ - راجع : « السلام » . كوميديات ارستوفانيس . المجلد الاول .

سقط خلال المعركة التي وقعت عام ٤٢٢ في فراكيا ، قد رجح كفة انصار السلام في كلا الدولتين ، مع ذلك فما تزال الحرب مستمرة ، وما يزال السلام مجرد احتمال • صحيح ان كل طرف ارسل ممثليه الى المباحثات التي كان يراد منها وضع حد للحرب التي كانت تطحن رجال الاغريق ، مع ذلك طال انتظار الناس دون جدوى لعدم اتفاق الطرفين على شروط الصلح • في هذا الوقت ، وفي مثل هذا الجو كتب ارستوفانيس كوميديا « السلام » •

في هذه المسرحية ايضا جعل ارستوفانيس شخصيتها الرئيسة ذلك المزارع الاتيكي العجوز نفسه ، الذي يتعاطف معه ، ويعرفه جمهور المسرح جيداً • واذا كنا نلتقي بهذا النموذج في كوميديا « الاخارنيانيون » باسم ديكايوبوليس ، وفي كوميديا « الزناير » باسم فيلوكليون ، وفي كوميديا « السحب » باسم ستريسياديس ، فاننا نتعرف عليه هنا في كوميديا « السلام » باسم تريجاوس ، الذي اشتقه ارستوفانيس من الفعل الذي يعني «جني الثمار» يتخذ تريجاوس ، هذه الشخصية العنيدة والشجاعة والمبتكرة ، قراراً جريئاً - هو ان يصعد بنفسه الى السماء ، ويبحث هناك عن ربة السلام التي طال انتظار الناس لها ، والتي خطفها منهم بلا شفقة آلهة السماء •

نجد في البرولوج اثنين من عبيد تريجاوس يعملان على اطعام خنفساء ضخمة اقراصاً كبيرة يعدانها من كومة روث موجودة خلف المسرح • تنمو الخنفساء بسرعة اسطورية كبيرة وذلك بفضل الطعام المركز الذي يقدم لها ، حتى اذا ما قرب موعد البدء بالمسرحية اصبح حجمها كبيراً بصورة غير اعتيادية • بعد ذلك بوقت قصير وبمساعدة آلة مسرحية يعرض تريجاوس امام الجمهور وهو يمتطي خنفساء هائلة تحلق به في الهواء ويتجه نحو السماء بحثاً عن ربة السلام • ولكن ما ان يحلق تريجاوس قليلاً حتى يحط بحذر في الاوكسترا • ها هو ينزل من على الخنفساء • انه الان في السماء • يقترب

من قصر زيوس على الاولمب • وعندما يبحث عن باب القصر ، ويسأل عن البواب يفاجأ بالاله هرميس وقد سد عليه الطريق • وعندما يسأل عن هويته يجيب تريجايوس :

تريجايوس : انا تريجايوس ، من مهرة زارعي الكروم ، لست مشاغبا ولا جاسوساً •

سرعان ما يعلم تريجايوس ان الالهة رحلوا جميعا الى مكان قصي جدا من السماء ، وتركوا اله الحرب بيلوس مدمر المدن الاغريقية • ومع ذلك لهم يأس تريجايوس بل انتظر خروج بيلوس لمقابلته ، ومن اجل الا يضيع الوقت عبثا ، شرع في انقاذ ربة السلام التي احتجزت في هوة سحيقة • لقد توجه بنداء الى رجال من جميع بلاد اليونان ليهبوا لمساعدته في البحث عن ربة السماء • كان المزارعون على رأس من وجه اليهم النداء : « •• هلموا ، ايها المزارعون ، والتجار ، والصناع ، والفنانون ، والاجانب ، سواء اكانت لكم بيوت ام ليس لكم مأوى ، تعالوا الى هنا ، ايها الاغارقة من جميع المدن ، اسرعوا الى هنا بالمعاول والروافع والحبال ! هذا هو الوقت الذي نشرب فيه كأساً حتى الثمالة نخب « الذكاء الطيب » •

بهذا النداء يفتتح مشهد البارودوس • ان جوقة المزارعين تدخل الى الاوركسترا بخطا سريعة تلبية لنداء تريجايوس • انهم قادمون من مختلف اطراف البلاد الاغريقية ، وبايديهم أدوات الفلاحة • لقد ترددت على لسان رئيس الجوقة كلمة « كل الاغريق » ، أو « كل الشعوب الاغريقية » ، التي لم تكن قد شاعت كثيرا اواخر القرن الخامس قبل الميلاد ، وذلك بمثابة شعار مصالحة يوجهه ارستوفانيس الى جميع الاغريق مجتمعين ، لا الى ساسة اثينة وحدهم • وبفضل اتحاد جهود كل من تريجايوس والجوقة وبفضل موافقة الإله هرميس الذي استطاع تريجايوس ان يرشيه بكأس جميل من الذهب ، بفضل كل ذلك اصبح ممكنا اخراج التمثال الضخم لربة السلام

الجليلة والطيبة من المغارة • يحتفل تريجا يوس بالنجاح الذي حققه ، ويهتف
قائلًا :

تريجا يوس : أيها الناس الاخيار ، اصفوا الي : ليحمل الفلاحون
آلاتهم الزراعية ويعودوا الى حقولهم باسرع ما في مكنتهم ، دون أن
يحملوا سيفًا ، ولا رمحًا ، ولا مزارقًا ...

وبعد مشهد جدل قصير نسبيًا ، يتألف من الحوار الذي يجري بين
تريجا يوس والاله هرميس ، والذي يؤكد أولاً ضرورة المحافظة
على السلام الذي لم يحل للأسف إلا في وقت متأخر ، بعد هذا المشهد يقدم
هرميس الى تريجا يوس ، نيابة عن ربة السلم ، غائتين جميلتين : خصصت
احدهما ، وهي اوبورا ، ربة الفواكه التي تجنى في الخريف ، الى تريجا يوس
نفسه يتخذها زوجة له • اما الاخرى ، وهي ثيورا رمز احتفالات الاعياد
والالعب ، فيتعين على تريجا يوس ان يقدمها عند عودته الى المدينة الى اعضاء
مجلس الشعب الاثيني •

وبعد مشهد البارابازيس يبدأ القسم الثاني من المسرحية • يفترض ان
تريجا يوس قد هبط بصحبة كل من اوبورا وثيورا الى الارض ، فها هو قد
عاد الى اثينة وقد اصبح الان قريبًا من داره - اما عروسه اوبورا التي يفترض
ان تزف اليه في ذلك اليوم نفسه ، فيصحبونها الى الحمام ، واما ثيورا فيقودها
تريجا يوس امام اعين الجمهور الى مقاعد الصف الامامي حيث يجلسها هناك
بين اعضاء المجلس • بعد ذلك يبدأ الاستعداد لاقامة حفلة العرس : وهنا
يقدم ارستوفانيس مشهدا طويلا نسبيا يسبق العرس ويخصصه لتقديم القرايين
لربه السلام • في هذا المشهد نلتقي بشخصية هيروقليس العراف الجشع
والمضجر الذي يحاول ان يفسد عملية السلام ، الا ان تريجا يوس يتصدى له
بحزم ويفسد عليه خططه •

وسرعان ما تعطي قضية السلام ، التي انقذها تريجايوس ، ثمارها الطيبة. التي يجري تصويرها خلال البارابازيس الثانية : فهنا يصور الشاعر ازدهار الزراعة في بلاد اليونان ، كما تزدهر صناعة العدد الضرورية لأعمال الفلاحة في الريف . وبالمقابل يرفع « صناع » الأسلحة عقيرتهم بالشكوى . انهم يدخلون المسرح تباعاً ، الواحد في اثر الآخر متدمرين من فعلة ! تريجايوس : انهم : صانع الخوذ ، وصانع الدروع ، وصانع الصدريات ، وصانع الرماح الخ . فبينما نشاهد صانع المناجل يقبل فرحاً على تريجايوس قائلاً :

صانع المناجل : اي تريجايوس ، يا خير اصدقائي ، كم هي صالحة تلك الضربة التي انجزتها من أجلي ، باعادة السلام ! ... الخ. نشاهد صانع الدروع بعد ذلك مولولاً :

صانع الدروع : يا للحسرة ! يا للخسارة ، لقد ضربتني ياتريجايوس ! بعد ذلك يأتي دور صانع الصدريات :

صانع الصدريات : يا للالهة الرحماء ! ماذا أصنع بهذه الصدرية الجميلة التي ثمنها عشر ميناوات ، والفاخرة الصنع ؟

تريجايوس : كم تصلح وءاء للتبريز ليلا !

اما صانع الابواق فنسسه يتبول :

صانع الابواق : ماذا أفعل الان بهذا البوق الذي دفعت فيه ستين دراهمة منذ بضعة أيام ؟

وبعد ان يسخر تريجايوس من كل صناع الأسلحة ، دون ان يخل عليهم بالنصح في تحويل اسلحتهم الى بضائع تصلح للاستعمال ايام السلم ، تقول بعد ذلك يغادر المسرح متوجهاً الى حفلة زفافه بمصاحبة الجوقة التي تنشد اغنية عرس مريحة تكريماً للاله هيمينيوس .

لاشئ في الاتجاه السياسي لمسرحية « السلام » ، ومع ذلك لم يبلغ هذا الاتجاه ، من الحدة ما بلغه في مسرحيات اخرى ، مثل : « الفرسان » ، أو

الهدهد بشأنها : ترى الا يمكن تأسيس مدينة جديدة تماما بين السماء والارض، خاصة بالطيور ولم يسبق لاحد ان رآها ، ليستطيع الشيطان الاقامة فيها . يحظى اقتراح پيسيتا يروس بموافقة الهدهد فيقرر الاخير مناقشته مع الطيور الاخرى . ينشد الهدهد اغنيته العذبة التي يدعو فيها الطيور الى عقد اجتماع . بهذه الاغنية يختتم البرولوج ويمهد لمشهد اغنية دخول الجوقة (البارودوس) حيث تدخل الطيور المتعددة الاجناس واحدا في اثر الاخر لتشكل اخيراً جوقة من الطيور .

وعندما تعلم جماعة الطيور ان اثنين من بني البشر دخلا عالمها ، وانهما نيويان الاقامة بينهما ، تنفعل ويعلو صراخها وهي تهاجم الشيخين . عندها يعتمد كل من يوليپيدس وپيسيتا يروس الى ان يتخذوا من السفود رمحا ، ومن الطبقة ترسا يتقيان بهما هجوم الطيور . لقد وجب على الهدهد ان يبذل جهدا كبيرا قبل ان يحمل الطيور على الاصغاء بهدوء الى حجج پيسيتا يروس .

بهذه الطريقة يجري التمهيد لمشهد الجدل (Agon) الذي يلعب فيه پيسيتا يروس الدور الرئيسي ، اما يوليپيدس والهدهد فيكتفيان بطرح الاسئلة عليه . يقص پيسيتا يروس على الطيور كيف انهم كانوا يوماً ما المسيطرين على العالم اجمع ، انه يؤكد ان ذلك حصل منذ زمن بعيد لم يكن الالهة قد استطاعوا فيه ان يسيطروا على العالم بعد ، وقبل ان تتكون الارض، وقبل ان يخلق الناس . ويدلل پيسيتا يروس على ذلك بالديك « عندما ينشد في الصباح نشيده يصحو جميع البشر من نومهم في الحال قافزين ، الحذاؤون والديباغون والخبازون والخزافون واصحاب الحمامات والحدادون وصانعو التروس والآلات الموسيقية . » ، ولهذا على الطيور الان ان يعيدوا سيطرتهم على الالهة والبشر معا ، وهذا يقتضيهم ان يعتمدوا الى الاتحاد وان يؤسسوا مدينة منيعة الاسوار تضم مجتمعهم السعيد . وهنا يلاحظ الباحثون سخرية ارستوفانيس الدقيقة من النظريات الطوباوية التي

شاعت في زمانه ، كما يسخر من منطق السفسطائيين • كما يوجه ارستوفانيس الى الفلسفة السفسطائية صفة قوية حتى في البارابازيس ، وذلك من خلال مهاجمته لمفكرها الشهير پروديكوس : « ايها الرجال الموجودون اسفل في صورة باهتة ، يا من تهلكون وتذوون كوريقة شجرة ، شاحبي الوجوه ، حزني المنظر ، كاشباح عديمة الروح ، ••• ••• ، تعالوا واستمعوا باهتمام الى طيور الجو التي تطير في فرح وفي رقة الاثير ، واعتادت التفكير في الحكمة غير الفانية ، ستخبركم بامور سامية ، عن الينايع ، وعن الانهار العاتية في تغييرها ، وعن طبيعة الطيور ، وعن مولد الالهة : وعن الفضاء والظلام الاولين • فاذا ما علمتم كل هذا فليذهب پروديكوس الى الجحيم دون أمل في النجاة من العقوبة •• » •

بعد مشهد البارابازيس يشرع پيسيتايروس بتنفيذ مشروعه الخاص ببناء مدينة الطيور التي اطلق عليها اسم « كلاودكوكوبوري » • وعندما يسمع الناس بقيام هذه المدينة يبادرون في الحال الى السعي بدخولها بقصد الاقامة فيها ، منهم الشاعر ، والعراف ، والمساح ميتون ، والمفتش ، وواضع القوانين ، الا ان پيسيتايروس يضربهم جميعا ويطردهم • وبعد البارابازيس الثاني يظهر رسول العيور الذي يحمل الى پيسيتايروس الخبر السار الذي يؤكد الانتهاء من بناء المدينة المنيعنة • وبينما يعبر البشر عن دهشتهم لهذا الانجاز العظيم - وعن اعجابهم بالشخص الذي ابتكره ، حيث يقول الرسول مخاطباً پيسيتايروس : « تفضل بقبول هذا التاج الذهبي ، الذي به يتوجك كل البشر ويجلونك من أجل حكمتك ! » ، تعبر الالهة عن خوفها من المدينة وغضبها عليها مما حملها على ان تبعث الى پيسيتايروس بوفد مفاوض يضم كلا من يوسايدون وهرقل عن آلهة الاولمب وثيريالوس عن الالهة البرابرة ، الذي كان يتمتم بلعة نير مفهومة من قبل الاغريق • يصر پيسيتايروس على طرح شرطين اساسيين للبدء بالمفاوضات ، الاول : ان تعاد السلطة السابقة التي كان الطيور يمارسونها في العالم ، والثاني ! ان يتنازل زيوس عن بازيليا (رمز

السلطة) زوجة لي • لقد حصل هرقل على وجبة غداء دسمة ثمننا لموافقته على هذه الشروط بينما تمتع ثريالوس بكلام لم يفهمه احد • اما پوسايدون فقد أصر على معارضته ، الا انه قبل ، بعد ان رأى موافقة زميله ، على ان يكتفي بالصمت بينما يقوم زميله بعقد الاتفاق •

تختتم الملهاة باغنية الزفاف التي تؤديها جوقة الطيور التي ترافق الزوجين السعيدين : پيسيثيتيروس وبازيليا ذات الجمال الاسطوري •

ز - « ليزيسترانا » (١١)

عرضت كوميديا « ليزيسترانا » عام ٤١١ قبل الميلاد باسم مستعار • وخلال هذه الاعوام الثلاثة ، التي تفصل بين تاريخ عرض هذه المسرحية ومسرحية « الطيور » ، عانت اثينة كثيراً من خيانة الكياديس ، كما عانت ابضا من سقوط قلعة ديكيليوس في ايدي الاسبارطيين ، ومن الفشل الذريع الذي انتهت اليه الحملة البحرية على صقلية ، التي كانت كارثة رهيبة بالنسبة لاثينة • بالاضافة الى كل ذلك ، كانت رحى الحرب تواصل دورانها • هذه هي السمات العامة التي تميز الوضع في اثينة قبيل عرض هذه المسرحية • والجدير بالذكر ان مسرحية « ليزيسترانا » تختتم من ناحيتها معالجة تلك الموضوعات نفسها التي بدأها أرستوفانيس في كوميديا « الاخارنيانيين » • انها آخر مسرحية يطرح فيها الشاعر الموضوع المحبب الى نفسه ، انه موضوع الدعوة الى الصلح بين المدن الاغريقية والى نبذ الحرب التي طال أمدها ، من حياتهم ، وان كان أرستوفانيس يستخدم لهذا الغرض هنا شكلاً جديداً ومبتكراً • والملاحظ أيضا ان عنصر القدح السياسي الشخصي اخذ يضعف ، بل ضعف كثيراً في مسرحيات أرستوفانيس الاخيرة • ويعزو الباحثون ذلك الى الحد من الحريات الديمقراطية والى تنامي الخط الرجعي الذي رافق ظهور ما يسمى بلجنة « الحكام » Magistrates

العشرة ، التي زودت بصلاحيات واسعة جدا ، منها صلاحية النظر مقدما بكل القضايا التي يراد طرحها على مجلس الشعب . ومما يؤكد الالهية الحياتية اليومية لمسرحية « ليزيسترانا » وجود شخصية الحاكم الذي تناوله ارستوفانيس من زاوية سلبية تماما ، وقابله بالصورة الايجابية التي اعطاها لشخصية ليزيسترانا الجذابة وبطلة الكوميديا الرئيسة .

هناك مقابلة طريفة يجريها ارستوفانيس بين فئتين من الشخصيات : النساء اللاتي يعانين بصورة غير مباشرة من الحرب ، والرجال الذين يعانون منها بصورة مباشرة . ومع ذلك فالنساء هن اللاتي يقفن موقفاً ايجابيا وفعالا ضد الحرب ، وضد تثبت الرجال بها وتسعيرهم لئلا يندفعوا . ولقد نجحت ليزيسترانا بطلة الكوميديا في مهمتها بفضل المهارة التي تحلت بها وهي تجمع صفوف النساء وتوجهن نحو هدف معين .

ففي صباح باكر اجتمع عند سفح التل ، الذي يقوم على قمته الاكروبول ، عدد من نساء اثينة وغيرها من الدويلات الاغريقية ، وذلك بدعوة وجهتها اليهن ليزيسترانا سراً . لقد وحد بينهن كرههن المشترك للحرب التي يقودها الرجال ومعاناتهن منها . ولذلك كان من السهل على ليزيسترانا ان تقنعهن في مشهد البرولوج بتنظيم «اضراب» نسائي فريد من نوعه . لقد ربط بينهن يمين مشترك بان يمتنعن عن امتاع أزواجهن طوعا ما لم يوافقوا على وضع حد للحرب . وعلى الرغم من ان استناد خطة الكوميديا على العلاقات بين الزوج والزوجة اقتضى تأكيد عدد من ملامح الحياة الجنسية ، الا ان المسرحية بعيدة كل البعد عن كونها شهوانية او جنسية . فلمسرحية « ليزيسترانا » مهمة سياسية صرف . ففي مرحلة مبكرة من الكوميديا ، وفي مشهد البرولوج خاصة كان واضحا ان قدوم النساء من مختلف انحاء اليونان تلبية لدعوة ليزيسترانا ، انما كان يهدف الى انقاذ كل بلاد اليونان . لم يكن الامر يعني اثينة وحدها ، بل كل الدول الاغريقية . بجدر هنا ان نذكر از

ارستوفانيس سبق له ان كشف عن اهتمامه بمصير بلاد اليونان كلها ، في مسرحية سابقة هي « السلام » .

عند نهاية البرولوج يسمع صراخ العجائز اللائي احتلن على الاستيلاء على الاكروبول بتدبير من ليزيستراتا . بعدها تبدأ اغنية دخول الجوقة (البارودوس) . وتتألف الجوقة هنا من قسمين : الاول نسائي يتألف من العجائز اللائي قمن بالاستيلاء على الاكروبول الموجود خلف الجدار ، واللائي يسهرن على حراسة جميع المنافذ الموصلة اليه ، اما القسم الاخر فيتألف من الشيوخ الذين اوكل اليهم حراسة المدينة بسبب ذهاب الشباب الى الحرب . اما الشيوخ فيحاولون طرد العجائز من الاكروبول ، واما العجائز فيحاولن التحصن بالمبنى والاحتفاظ به .

يدخل الحاكم محاطاً بعدد من رجال الشرطة ، الامر الذي يضمني على الكوميديا حيوية جديدة . انه لا يرى من مشاكل الحياة الا « القوضى » الني احدثتها النساء ! ولهذا نراه يوجه أمره الى رجال الشرطة باخلاء المكان من النساء فوراً . هنا تبيري ليزيستراتا لرجال الشرطة فتتمكن من صدهم . ترى هل اراد ارستوفانيس ان يرمز من وراء ذلك الى سد الطريق امام لجنة « العشرة » الى الاكروبول كما يرى عدد من الباحثين ؟ وبينما سيشرت الحيرة والارتباك على الحاكم ، شرعت ليزيستراتا تشرح له الموقف الجديد . وبهذا يفتح مشهد الجدل الذي يتألف من الحوار الدائر بين الحاكم و ليزيستراتا . لقد كانت البطلة تتكلم بينما اكتفى هو بابداء الملاحظات او الردود القصيرة . لقد صرحت ليزيستراتا للحاكم بانها احتلت الاكروبول بقصد حماية خزانة الدولة المحفوظة في الاكروبول من الرجال ، وذلك نظراً لان الرجال يحتاجون المال فقط من اجل مواصلة تأريث نار الحرب . تستغل ليزيستراتا الفرصة لتنتقد عيوب السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرجال على مستوى الدولة . كما تبدي امتعاضها من حل مسائل السياسة والحرب . يختتم مشهد الجدل

ينكتة هازلة حيث تقوم النساء بلف الحاكم بالكفن ، ويطلبن اليه ان يذهب الى عالم الاموات ، اما هو فيحتاج :

الحاكم : كيف تعاملتني بهذه الوقاحة ؟ يالها من اهانة بالغة !
سأنصرف وأُري نفسي ، بحالتي هذه ، لزملائي الحكام .

اما مشهد البارابازيس فيعالج موضوعاً مشابهاً لذاك الذي عالج به مشهد الجدل . لقد ادى مشهد البارابازيس نصفاً الجوقة بالتعاقب: العجائز والشيوخ الذين شكوا بعضهم بعضاً . بعد مشهد البارابازيس تبدأ ليزيسترانا جادة بتنفيذ الاضراب الذي اعلنته . لقد تبين ان نتائج الاضراب كانت صعبة بالنسبة للرجال وللنساء على حد سواء . في المسرحية نلتقي بمشاهدين: في الاول نجد الزوجات يعانين ، ويحاولن الوصول الى ازواجهن بكل وسيلة ، لولا نفوذ ليزيسترانا الذي وقف حائلاً في وجه محاولتهن هذه ، وفي المشهد الثاني نجد الأزواج يتعذبون . لقد حاول احدهم عبثاً ان يقنع زوجته الشابة بالاستجابة الى توسلاته الحارة .

عندها يصل الى أثينة فجأة رسول من اسبارطة ويعلن للحاكم السابق نفسه ، الذي دخل المسرح مرة اخرى في اللحظة نفسها ، عن اضراب النساء اللاكוניات اسوة بنساء أثينة . لقد كانت مطالب النساء واحدة في كل مكان: وضع حد للحرب . اخذ عناد الرجال يضعف امام اصرار النساء الذي لا يعرف التراجع ، وفي الحال استسلم الرجال ، فتبادلت الدول المتحاربة السفراء . بعد ذلك اقامت ليزيسترانا وليمة فخمة خلف المسرح في الاكروبول . لقد شارك اللاكيديميون الاثينيين احتفالهم بعد ان تسلموا زوجاتهم اللاتي احتفظ بهن الاثينيون في السابق كرهائن . وتختتم الكوميديا بمشهد الرقص الذي يتالف من ازواج ، يتالف كل زوج من اثيني ولاكيديموني ، وذلك بمصاحبة انغام الناي .

ح - محكمة النساء او (التيسموفوريازوساي) (١٢)

يختلف الباحثون حول تحديد تاريخ دقيق لعرض مسرحية « التيسموفوريازوساي » او (النساء في عيد التيسموفوريا) • فمنهم من يفترض انها عرضت عام ٤١٠ قبل الميلاد ، كما ان منهم من يعتقد انها عرضت عام ٤١١ قبل الميلاد ، خلال اللينيا • وهي مسرحية نسائية أيضا ، وان كان بطلها الرئيس رجلا يدعى منيسيلوخوس ، وهو شيخ تربطه بيوريبيديس صلة قرى • تجري احداث المسرحية ضمن عيد « التيسموفوريا » وهو عيد نسائي اعتادت نساء أثينة على احيائه تكريما للربة ديميتير في الخريف من كل عام ، وكان يستمر اربعة أيام : ١ - التيسموفوريا ٢ - الكاثودوس Kathodos أو عيد النزول ٣ - النستيا Nestia أو عيد الصوم ٤ - الكاليجينيا Kalliyeneia أو عيد البعث •

جرت العادة ان تعقد نساء أثينة المتزوجات اجتماعات مقدسة ، يحرم على الرجال الوصول اليها ، في مكان يدعى « تيسموفوريا » • يكاد يكون موضوع الكوميديا ادبيا بصورة استثنائية • وفيها يسخر ارسوفانيس من يوريبيديس ، ويقلد تقليداً ساخراً وممسوخاً مختلف المشاهد من تراجيدياته ، كما يصور النساء في هذه الكوميديا غاضبات على يوريبيديس ، لانه يصورهن - حسب زعمهن - رديئات ، وبفضل ذلك اكتسبت الكوميديا طابعاً اجتماعياً أيضاً •

في مشهد البرولوج نشاهد يوريبيديس وهو يتحدث الى منيسيلوخوس • ومن هذا الحديث نفهم انه قلق بسبب الشائعات التي وصلتته بصدد قرار اتخذه النساء يقضي بقتله خلال عيد التيسموفوريا • يقترح يوريبيديس على قريبه منيسيلوخوس ان يذهب معه الى زميله اجاثون ، وهو شاعر تراجيدي اثار.

١٢- راجع : « محكمة النساء » . كوميديات ارسوفانيس ، المجلد الثالث .

تراجيدياته التي خرجت على الاشكال المألوفة للتراجيديا آنذاك ، الكثير من
الجدل . ومن خلال الحوار الذي يدور بين يوريبيديس ومنيسيلوخوس ،
في مشهد البرولوج ، يقدم ارستوفانيس صورة عن كلا شاعري التراجيديا .
اما يوريبيديس فيتحدث بالغاز غامضة ومبهمة يعجز منيسيلوخوس عن فهمها ،
او يفهمها بشكل مقلوب تماماً ، مثلما يعجز ستريسياديس عن فهم الاساليب
الملتوية للغة السفسطائيين في مسرحية « السحب » . لقد ذهب يوريبيديس
الى زميله اجاثون الرقيق الذي هو اقرب الى النساء منه الى
الرجال ، بقصد التماسه ان يتسلل الى مكان اجتماع النساء ،
بعد ان يتخفى بزي امرأة ، ليقوم بالدفاع عنه امام النساء . اجاثون
يرفض بصورة قاطعة رجاء يوريبيديس بحجة ان النساء يستطعن
اكتشافه بسهولة لانه شاب وعظيم الشبه بالمرأة يحسبته جاء الى
اجتماعهن بقصد التجسس على اسرارهن . يشعر يوريبيديس بالياس لولا
اقدام الشيخ منيسيلوخوس المخلص ، الذي اثاره جن اجاثون ، على اخذ
هذه المهمة الخطرة على عاتقه . قام يوريبيديس بازالة الشعر من وجه
منيسيلوخوس ، ثم البسه ملابس نسائية .

يسرع منيسيلوخوس متخفياً بزي عجوز اثينية الى مكان الاجتماع ومع
دخوله المسرح تكون المشاركات في الاجتماع ، واللائي يؤلفن الجوقة ، قد
بدأن بالتجمع وباكتمال ظهورهن يكون مشهد اغنية الدخول (بارودوس) قد
بدأ . تبدأ احدى النساء التي تقوم بدور عريفة الحفل ، بتلاوة صلاة التقدمة
التي وردت في الاصل ثرا . ويعتقد ان هذا النص هو محاكاة ساخرة لما كان
يلقي ، في بداية الاحتفال فعلاً . بعد ذلك يبدأ الاجتماع النسائي بمناقشة
اولى القضايا المطروحة ، وهي هنا تتعلق بالطبع بيوريبيديس الذي يتفق
الجميع على كونه مذنّباً ، اما النقاش فيستركز حول طبيعة العقاب الذي يجب
ان ينزل به . وعندما تستفهم عريفة الحفل عن ترغّب بالكلام يبدأ مشهد الجدل
Agon . وفي خطاب مطول تبنّين احدى المتحدثات كيف ان تراجيديات

يوربيديس ، التي تصور النساء خائنات وشريرات ، افسدت العلاقة بين
الازواج وزوجاتهم ، وكيف ان الرجال في كل مرة يعودون فيها الى منازلهم
من المسرح على اثر مشاهدة واحدة من تراجيديات يوربيديس ، كانوا يكثرون
من التلفت هنا وهناك للتأكد مما اذا كانت الزوجة قد اخفت عشيقها في مكان
ما . لقد شهر يوربيديس بالنساء مما افسد عليهن حياتهن المنزلية ، ولهذا فمن
الضروري اما ان يعاقب بالسّم ، او بالقتل وذلك بغض النظر عن الطريقة التي
يمكن ان يتفق عليها . يبدو ان المتحدثة الاولى تنتمي الى وسط الموسرين ،
اما المتحدثة الثانية فمعوزة ، تكدح من اجل اعادة اطفالها الخمسة الذين قضت
الحرب على حياة ابيهم . انها تعيش من عمل الاكالييل . لقد كانت راضية
بعيشة الكفاف في السابق ، اما الان وبفضل الالحاد الذي تبشر به تراجيديات
يوربيديس ، فلم يعد هناك من يشتري اكالييها ، فبارت تجارتها اما المتحدث
الثالث فكان منيسيلوخوس نفسه الذي رد على متهمات يوربيديس . انه وقد
تنكر بزي امرأة ، يبدأ حديثه بالتأكيد على انه لا يقل عن الاخريات كرها له
الا انه يريد ان يتساءل هل يجوز ان يكره من قبلهن بهذه الدرجة لا شيء .
الا لانه اشار الى اثنين او ثلاثة فقط من عيوب النساء الكثيرة ؟ الم يكن
النساء - والحديث ما يزال لمنيسيلوخوس - في الواقع اسوأ بكثير مما صورهن
يوربيديس ؟ وتأكيذا لرأيه هذا اخذ يقص على المجتمعات قصصا وفصائح
مختلفة ، منها المضحك ، ومنها الفاضح . يثور غضب النساء على منيسيلوخوس ،
هذا الغضب الذي ينتهي بظهور كليستينيس المتعاطف مع النساء ، والذي
يخبرهن بتسلل واحد من اقرباء يوربيديس الى اجتماعهن بقصد سيء . ينتهي
القسم الاول من الكوميديا بمشهد مضحك عندما يكتشف امر منيسيلوخوس
الذي يحاول انتقاذ جلده ، والذي يلجأ اخيرا الى المذبح حيث يحرر رسالة الى
يوربيديس يطلب منه فيها ان يبادر الى انقاذه . وهناك يعمد ارستوفانيس الى
السخرية من احدى تراجيديات يوربيديس التي تقوم فيها احدى الشخصيات
بكتابة رسالة تخبر فيها بموت البطل .

وبعد مشهد البارابازيس الذي يتوجه فيه الممثل الى الجمهور بسؤال
تطريف : لماذا يحرص الرجال - رغم تأكيدهم ان النساء شريرات وفاجرات -
على الاحتفاظ بهن ، والغيرة عليهن ، بعد ذلك يبدأ القسم الثاني من الكوميديا
الذي يكرس لمحاكاة عدد من المشاهد العاطفية والحماسية ، من مختلف
تراجيدات يوريبيديس ، محاكاة ساخرة ومشوهة *

يوريبيديس يتلقى رسالة منيسيلوخوس فيبادر الى انقاذ قريبه السيء
الخط . ولما كان يوريبيديس مقتنعا بأسلوبه الشعري ، فقد لجأ الى تلك الوسائل
الفعالة درامياً ، الا انها الفاشلة عند التطبيق في الحياة الواقعية ، هذه الوسائل
التي استعان بها أبطال تراجيدياته البالغة التعقيد في مثل هذه الحالات . يصور
ارستوفانيس يوريبيديس مرة وهو يقوم بدور مينيلائوس الذي يلتقي عن
طريق الصدفة بزوجته الجميلة هيلين ، فيخاطب الشيخ منيسيلوخوس على
اعتباره هيلين الجميلة نفسها ، الا ان امره ينكشف عندما يدخل المسرح احد
أفراد الشرطة ، مما يضطر يوريبيديس الى الاسراع في الابتعاد من المكان ،
ويصوره مرة أخرى وهو يقوم بدور الالهة اخو ليأخذ فيما بعد على عاتقه
دور منقذ اندروميديا التي شد وثاقها الى صخرة ، وهنا يعتمد ارستوفانيس
الى مسخرة وتشويه كل ما هو سامي في اصل تراجيديا يوريبيديس فيعالجه
بمعالجة كوميدية مضحكة *

يدخل المسرح احد الراقصين وهو يؤدي دور واحدة من المحظيات
الجميلات ، الأمر الذي يوحى الى المشاهدين باقتراب مشهد الخروج . خلف
المحظية يسير عازف الناي ، وأمامها سار يوريبيديس الذي تزييا بزي عجوز
ذات مهنة مشبوهة . يتوجه يوريبيديس بالخطاب الى نساء الجوقة ويقترح
عليهن ان يعقد معهن صلحاً ، ويعدهن الا يهاجمهن بعد الان ان هن سمحن
له باقتاذ منيسيلوخوس . النساء يوافقن على الاقتراح بشرط ان يتدبر أمره
مع السكوثي حامل القوس المكلف بحراسة منيسيلوخوس . يعتمد يوريبيديس

الى واحدة من حيله فيستغل السكوثي الذي اقتتن بجمال المحظية التي كانت ترقص على انغام الناي • يستغل يوريبيديس انصراف البربري عن مهمته ليحل وثاق منيسيلوخوس ويهرب معه بعيداً • وعندما يفيق السكوثي الى نفسه يخرج راكضاً ، وهو يبحث عن الهارب ووراءه يخرج اعضاء الجوقة

ط - الضفادع (١٣)

عام ٤٠٥ قبل الميلاد قدم ارستوفانيس كوميديا « الضفادع » المشهورة • ففيها نجد نقداً حاداً للمهاتم التراجيديا من وجهة نظر ارستوفانيس • وخلال للعام السابق على عرض المسرحية المذكورة كان قد توفي كل من يوريبيديس وسوفوكليس - عملاقا التراجيديا الاثينية - الاول في مقدونيا ، والثاني بعده بقليل في موطنه أثينة • ولعل موت استاذي التراجيديا الاثينية هو الذي دفع شاعرنا لتأليف كوميديا « الضفادع » التي قال فيها رأيه الصريح بفن التراجيديا عموماً ، وبمكانة عمالقتها الثلاثة خصوصاً : اسخيلوس ، وسوفوكليس ويوريبيديس • يعتمد تنفيذ الفكرة الاساسية في المسرحية على نزول ديونيسيوس الى عالم الاموات ، وهي فكرة ليست جديدة بحد ذاتها ، ذلك ان عدداً من كتاب المسرح - خصوصاً الملهاويين منهم - قد سبقوا ارستوفانيس اليها الا ان الجديد فيها هو استخدام هذا الشكل في تصميم المسرحية من أجل معالجة موضوع يخص النقد الأدبي البحت • ولقد استغرق هذا الموضوع مشهد الجدل الواسع الذي شغل نصف الكوميديا الثاني بأكمله • ويتألف مشهد الجدل هذا من الجدل بين اسخيلوس ويوريبيديس الشاعرين المأساويين العظمين اللذين يمثلان اتجاهين متميزين في عالم التراجيديا : الاول قديم والثاني حديث •

١٣ - راجع : « الضفادع » . نصوص من النقد الأدبي (اليونان) ، اجزاء الاول ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ١٩٦٥ .

اما النصف الاول من الكوميديا فيقدم صورة هزلية لعدد من النماذج الميثولوجية المألوفة : العرض الكاريكاتوري للاله المخنث ديونيسيوس ، والسخرية من الشخصية القاتمة خارون - الربان الذي لا بد من استخدام قاربه للوصول الى عالم الاموات - ، واخيراً المقارنة الكوميديّة بين ديونيسيوس الجبان الذي تشبه بهرقل ، وهرقل الحقيقي والقوي والمرح .

البرولوج مليء بالمشاهد الهازلة الا انها رائعة فنيا . كان غرض ديونيسيوس من نزوله الى عالم الاموات العودة من هناك بيوربيديس الذي تخطفته يد المنون ، والذي أحبه ديونيسيوس ، بوصفه راعيا لقن المسرح ، فنه التراجيدي حبا عظيما . يعتبر الاله ديونيسيوس الشخصية الرئيسة في مشهد البرولوج . وهو هنا يجمع بين نوعين من الصفات والملامح . اما النوع الاول فيخص تصوير موروثات ميثولوجية تصويرا هازلا ، واما النوع الاخر فيجسد تفاصيل حياتية حقيقية عديدة صورها تصويراً كوميديا ساخراً ، منها على سبيل المثال ، العلاقة بين ديونيسيوس وعبد كساتيئاس التي تصور بشكل مقلوب العلاقة بين سيد اثيني حقيقي وعبد الذي يصاحبه في سفره . وسخر الشاعر ايضا من ديونيسيوس الذي اراد التشبه بهرقل - الذي يعرف الاغريق جيداً بتاكيد احدى الاساطير نزوله الى عالم الاموات - الا ان ديونيسيوس اثار ضحك الآخرين على نفسه في زيه الجديد بدلا من ان يوحى اليهم بالاحترام . كذلك سخر الشاعر من ظاهرة المساومة في السوق . فعندما شكاكساتيئاس تعب لسيده من ثقل حمله ، وعده الاخير ان يؤجر حمالا ينوب عنه في مهمته . وفجأة يقابلهما موكب جنازة فيوقف ديونيسيوس الماشين ويسأل جثة المتوفى عما اذا كان يوافق على حمل الامتعة ؟ تجلس الجثة في النعش وتطلب دراخمتين اجراً لذلك . الا ان ديونيسيوس يعرض عليه تسعة اوبولات فقط ، وهكذا تطول المساومة بينهما ، الا ان الجثة تضع حداً لها بقولها « بعثت حيا ان انا قبلت ! » فتتمدد ثانية ، وينطلق الموكب .

وهكذا يتواصل الضحك فيما تبقى من مشهد البرولوج ، خصوصا عند عبور بحيرة اخيروس ، وبعدها عندما يقص العبد الذي سار حول البحيرة لسيده عن المناظر المفزعة التي يزعم انه شاهدها ، والتي اثارت الرعب في نفس ديونيسيوس وجعلت فرائضه ترتعد .

تبدأ اغنية الدخول (البارودوس) عندما يشرع افراد الجوقة بالدخول تدريجيا ، والجوقة هنا تتكون من اصفياء اسرار اليوسيس . بعد اغنية الدخول يقترب ديونيسيوس وكسانثياس من بوابات قصر بلوتون ، رب عالم الاموات ، وهنا يستخدم ارستوفانيس واحدا من اساليب « الفارس » الشعبي عندما يضطر ديونيسيوس ان يبادل عبده ملابسه اكثر من مرة . يطرق ديونيسيوس الباب ، يخرج اياكوس قاضي الموتى فيتوهم ان الذي امامه هو هرقل ، فينهال عليه بانواع الشتائم والسباب ويهدده بالاعتقال بسبب مطاردته كيريوس كلب جهنم وخنقه له حتى فقد النطق . ينسحب اياكوس وعندها يتوسل ديونيسيوس الى عبده ان يوافق على ان يتبادلا الادوار فيما بينهما . يوافق كسانثياس ويرتدي زي هرقل ، بينما يقوم ديونيسيوس بحمل الامتعة بصفته عبدا . عند ذلك يفتح الباب مجدداً وتدخل خادمة بريسفون ، وعندما يقع نظرها على كسانثياس تظنه هرقل فتدعوه الى وليمة فاخرة اعدتها له سيدتها بريسفون ، وعندما تنسحب الخادمة يطالب ديونيسيوس عبده بالعودة الى ارتداء ملابسه الحقيقية . يوافق العبد كارها وعند ذلك تدخل المسرح صاحبة الفندق تتبعها خادمتها بلاثانا . يقع نظرها على ديونيسيوس فتظنه هرقل ، فتنهال عليه سباً وتقريعاً لانه لم يدفع لها ثمن الوجبة الدسمة التي تناولها عندها خلال رحلته السابقة الى عالم الاموات . اخيراً عندما يعود اياكوس ومعه الحرس لاعتقال هرقل يختلط عليه الامر فلا يدري اي الاثنين ديونيسيوس وايهما العبد كسانثياس ، ولذلك لم يبق امامه الا ان يقود الاثنين الى بلوتون ويرسيفون .

وبخروج المثلين من الاوركسترا يبدأ مشهد البارابازيس ، حيث تقف
الجوقة في مواجهة الجمهور وتنشد اغنياتها . وهذه الاغنية مليئة بقيمة تاريخية
تخص مجمل العلاقات في أثينة ، الداخلية منها والخارجية . ففي غمرة الهزائم
العسكرية التي تعرضت لها أثينة اعتق العبيد وزودوا بالسلاح ، هذامن
ناحية ، ومن الناحية الاخرى كانت هناك اعمال الخيانة والمحاكمات العديدة
واحكام الاعدام والنفي ، والهروب من سوح المعارك ، ومن دولة أثينة مع
ما يترتب على ذلك من حرمان من حقوق المواطنة الى غير ذلك . اننا نجد
اصداء ذلك كله في هذه الاغنية . اليكم ، على سبيل المثال لا الحصر ، مقطعا
صغيراً من هذه الاغنية على لسان قائد الجوقة :

قائد الجوقة : يجدر ياكوراس أثينة

ان تغني للدولة فينا ،

ياذا الحكمة والبركات ،

لتقيها شرا الزلات .

قل للدولة ، قل للحكام :

ان يتساوى كل مواطن ،

ان يلغى القانون الظالم ،

حتى يأوي كل آمن .

من تبعوا فرينيوخس الضال ،

رأس الفتنة والاهوال ،

ضلوا معه في الاووال .

ادع لهم بالعفو الشامل

نعرف سبب السخط الشامل

نستأصل اسباب الفتنة

نعفي الدولة شر المحنة •

قل للدولة رايك فينا

عار ! عار ! يا للعار !

ان يسلب ابناء أثينة

من كل حقوق الاحرار !

عار ان يعطى الغرباء

شرف السادة والابطال :

وعبيد أثينة والدخلاء

ساروا فينا كالاقيال

وبحجة ان قتالا دار

رفعوا فيه قنا الاحرار

•• •• •• ••

لست اقول فعلتم عيبا :

بالحكمة اتقدتم شعبا

لكن ردوا للاحرار

حق الحر على الاوطان

واعفوا ان الحق قد صغار

فابن أثينة ليس يهان :

نضرع للقادة ان يعفوا

نحشوا للقادة ان يصفوا •

•• ••• •• الخ

اما حديث كسانثياس وحواره مع اياكوس فيعد تمهيدا ومدخلا
للقسم الثاني من الكوميديا • من هذا الحوار يدرك المشاهد اقتراب المنافسة

المنتظرة بين كل من اسخيلوس ويوريبيديس اللذين يتخاصمان حول حق احتلال عرش الشاعر التراجيدي في مملكة الاموات . كان هذا العرش مشغولا حتى الان من قبل اسخيلوس ، اما الان فيطالب به يوريبيديس الذي توفي مؤخراً . فلدى الاخير انصار عديدون بين الاموات . يقول اياكوس :

«لما جاء يوريبيديس الى عالم الموتى قدم عرضا مسرحيا مجانيا لحثالة لصوصنا : لقطاع الطرق والنشالين وعصابات السطو والابناء الذين يضربون آباءهم ، فلدينا من هنا عدد كبير ، ولما سمعوا محاوراته البارة ومبارزاته الماهرة وتورياة الذكية استولى عليهم الاعجاب الى حد الجنون وحسبوه كاتباً رائعاً ، واستولت عليه الكبرياء ، فاستولى على عرش اسخيلوس » .

لقد تعمد ارستوفانيس ان يسبغ على صورة يوريبيديس ملامح « المخادع » ، اما فنه الجديد ، الذي عدّه ضاراً فقد جعله في الطرف المقابل . من استاذية اسخيلوس العريقة والمعافاة ، على الرغم من انها ساذجة . لقد سر بلوتون لمقدم ديونيسيسيوس ، فبادر الى جعله حكماً للجلل بين التراجيديين العظميين . وهنا يبدأ الجزء الرئيس في الكوميديا الخاص بمشهد الجدل Agon بين اسخيلوس ويوريبيديس . كان يوريبيديس اول المهاجمين :

يوريبيديس : انا اعرفه . انا كشفته من سنوات ! شاعر « الهيجي - النبيل » ، لسان الغابات الفطرية . فمه مفتوح كالكهف بلا باب ولا مزلاج ، لسانه كحصان بلا زمام . سيل متصل الحلقات من الطنطنة الجوفاء » .

« ساريكم ان كل فنه قائم على البوزات لايهام الناس . ساريكم كيف خدع الجمهور الساذج واستدرجه من

مسرقيات فرينيخوس • كان يدجل عليهم باظهار شخصيات صامتة على المسرح ، مثل أخيل او نيوبا ، لا تنطق بشيء ولا تكشف عن نفسها ولكن تقف كالتماثيل او التصاوير فيهر الناس بهذا الغموض ! »

« وكان الكوراس يتجشأ كلامه في أغان طويلة ، أربع اغان في خيط واحد ، بينما الممثلون صامتون كأنهم خشب مسندة » ••• « نجد البطلة في منتصف المسرحية بعد ان يعود اليها هدوؤها ، تجلجل بالفاظ طويلة رنانة ، الكلمة طولها متر عشرة او عشرين كلمة يا حفيظ ! مثل حوار الثور الهائج ، تنطق بكلام لم يسمعه احسد على الارض » • (يوجه كلامه الى اسخيلوس) •• انا ورثت الدراما رأساً منك ، منفوخة ومضطربة عليها أطنان من الالفاظ الغنية الثقيلة ، من شدة انتفاخها لا يفهمها الناس • فاشتغلت فوراً لاصلاحها ••• » •

واذا كان هجوم يوريبيديس على اسخيلوس قد ركز على أمور تخص شكل المسرحية ، فقد ركز هجوم اسخيلوس على يوريبيديس على أمور تخص مضمونها • انه يلوم يوريبيديس بوصفه : « عارض الحب المحرم والغراميات الشائنة » وبانه « يستحق ان يشنق بسبب تعاليمه » • وبانه لم يصور الناس « اقوياء صالحين ، بل ضعافا طالحين » • يفتخر اسخيلوس بكونه علم الناس في مسرحياته « حب المجد ، والثبات في القتال في اسوأ الظروف •• وفي مسرحية الفرس خلدت اشرف بطولات الماضي باجمل الاغاني » ، « •• انا لم اكتب لكم عن استينيويوا ولا عن فيدرا ، ولا عن اي بطلة عاهر ، فلو اني صورت في اي من مسرحياتي امرأة عاشقة واحدة لحق لكم ان ترفضوا كل تعاليمي » •

لقد كان الجدل حاميا بين العملاقين وممتعا رغم قسوته • ففي رأي يوريبيديس انه لم ينسب الى بطلاته من الصفات الا ما نسبته اليهن المآثرات : « اني لم اخترع الحكاية وانما رويتها • وفيدرا ؟ ألم تذكر في التاريخ ، تكلم ! » وهنا ينبري له اسخيلوس ليكشف عن طريقته الفنية واتجاهه الفكري •

اسخيلوس : « نعم ، هي رواية صحيحة ، هذا اكيد • ولكن الشاعر يجب ان يحجب الحقائق وراء أستار من الاسرار ، لا أن يصورها وان يني منها مسرحية • واجب الشاعر ان يعلم وانت تفسك تعلم ذلك • فكما ان الطفل يتعلم من كل المحيطين به ، كذلك يتعلم الكبار من الشعراء • على الشاعر الا ينطق الا بالرأي الرشيد » •

واذا كانت طريقة اسخيلوس تحتم عليه التعامل مع الحياة من هذه الزاوية ، وتصويرها - اي الحياة - كما يجب ان تكون لا كما هي عليه في الواقع ، فليوريبيديس طريقة اخرى مغايرة تماما • انها تقضي بتصوير الحياة كما هي في الواقع ، ليبصر الناس بها ويجعلهم منها على حذر

يوريبيديس : صورت على المسرح أشياء واقعية من الحياة اليومية • أشياء لو اخطأت فيها لكشفتني الناس • أشياء يعرفونها : يسمعونها ولا يصيبهم دوار فيستطيعون الحكم على فني • لم ارب الناس ابدا بالرعد والبرق فأخيفهم حتى يفقدوا عقولهم • ولم أحاول ابدا ان اشيع في نفوسهم الرهبة بالحديث عن البجع السحري ، وعن فرسان اثيوبيا ، وعن سهيل الخيل الوحشية ، وصليل الخوذات النحاسية •• » •

الجدل بين الشعارين ينتقل الى موضوع اللغة عند كل منهما • وهنا تلتقي بمنهجين متعارضين تماما • اما يوريبيديس فيتهم اسخيلوس بالغموض

وعدم الدقة في التعبير والتكرار الخ بينما يتهم اسخيلوس خصمه بادخال اللغة الدارجة الى المسرحيات ، والاكثر من صيغ التصغير . الخ بعد ذلك . ينتقل الجدل الى المهمات الموسيقية لاغاني الجوقة في التراجيديات . يقوم يوريبيديس بمحاكاة أغاني اسخيلوس محاكاة ساخرة ثم يقوم اسخيلوس بالسخرية من اغاني يوريبيديس . واخيراً ينتهي الجدل بمشهد هزلي رائع . يامر ديونيسيوس ان يأتوه بميزان ، ثم يامر كلا من الخصمين ان يلقي بنماذج من اشعار تراجيدياته باحدى كفتي الميزان المخصصة له . اما النتيجة فقد كانت واضحة منذ البداية ، فقد رجحت كفة اشعار اسخيلوس ، بينما ارتفعت كفة اشعار يوريبيديس الى الاعلى . بقي ان يقول ديونيسيوس ، بوصفه حكماً ، كلمته الاخيرة . معروف ان ديونيسيوس نزل الى عالم الاموات من اجل العودة بيوريبيديس الذي اعجب بمسرحياته وشعره ، اما الان فقد اخذت عواطفه تميل تدريجياً لصالح اسخيلوس . فقد تنكر ديونيسيوس في آخر مشهد الجدل Agon للقسم الذي اداه امام جميع الالهة والذي يحتم عليه العودة بيوريبيديس الى عالم الاحياء . ثم برر حشنه باليمين بيت من ابيات يوريبيديس ورد في تراجيدياته « هيبوليتس » : انا لم احلف وانما لساني هو الذي حلف . ثم اعترف بالفوز لاسخيلوس ، فصحبه معه في طريق العودة الى أثينة .

وفي مشهد الخروج (الاكسودوس) يقيم بلوتون وليمة يدعو اليها كلا من ديونيسيوس واسخيلوس الفائز . وخلال وقت الوليمة يوصي بلوتون اسخيلوس « ان ينقذ أثينة بالفكر والحكمة من الذئاب والسفهاء الذين يوجد منهم الكثير هناك . . . »

تعتبر كوميديا « الضفادع » نموذجاً فريداً للنقد الادبي القديم . انها تلخص لنا اهم المطالب النظرية والتطبيقية التي طرحتها بعض الاوساط الاجتماعية اواخر القرن الخامس قبل الميلاد على الفن الدرامي ، والتي مهدت الطريق رحباً امام ظهور « فن الشعر » لارسطو من بعد .

لقد لاقت مسرحية « الضفادع » نجاحاً هائلاً عند الجمهور . لقد أمتعت الجمهور كثيراً بفضل حدة موضوعها . ومع ان ارستوفانيس نال الجائزة الاولى عنها ، الا انه نال مكافأة أخرى نادرة وفريدة من نوعها . لقد تقرر اعادة عرض « الضفادع » ، اما مؤلفها فقد توج باكليل من اغصان شجرة الزيتون .

ي - « المجلس القومي للسيدات » او (الاكليسيا زوساي) (١٤)

من بين جميع المسرحيات الاحدى عشرة التي وصلتنا عن ارستوفانيس تنتمي المسرحيتان : « المجلس القومي للسيدات » و « پلوتوس » الى بداية القرن الرابع قبل الميلاد . اما الاولى منهما فيختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد تاريخ دقيق لعرضها ، منهم من يذهب الى انها عرضت عام ٣٩٤ ، ومنهم من يرى عام ٣٩٢ قبل الميلاد تأريخاً متأخراً لعرضها استنادا الى تحليل نصها . ومع ذلك فهناك من يحدد عام ٣٨٩ تاريخاً لها .

ومهما يكن من أمر فكوميديا « المجلس القومي للسيدات » مسرحية نسائية ، ومن هذه الزاوية فهي ثالث مسرحيات ارستوفانيس النسائية بعد « ليزستراتا » و « التيسيمفوريا » . لقد كتب ارستوفانيس مسرحية « المجلس القومي للسيدات » في ظروف اجتماعية وتاريخية جديدة تماماً بالنسبة لاثينة التي تعيش في عصر ما بعد الحرب البيلووينيزية تناقضات اقتصادية واجتماعية حادة . لقد قاد الوعي بعقم النظام الاقتصادي القديم المفكرين الاثينيين الى بذل جهود نظرية ملموسة من اجل اعادة بناء المجتمع على اسس طوباوية املا من هؤلاء المفكرين في تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة . لقد طرحت كوميديا « المجلس القومي للسيدات » موضوعاً اجتماعياً واقتصادياً

١٤- راجع : « المجلس القومي للسيدات » . كوميديات ارستوفانيس .
المجلد الثالث .

بالدرجة الاولى ، الا انها تناولت هذا الموضوع من وجهة نظر نسائية بحت .
ومن هذه الزاوية يمكن النظر اليها بوصفها مسرحية نسائية كما مر بنا .

لقد ابتكرت مخيلة الشاعر ، المرأة الاثينية براكساجورا بطلة شديدة
الحيوية لهذه الكوميديا . ففي مشهد البرولوج يطلع المشاهدون على تأمر
النساء ضد الرجال . تقوم نساء اثينة بقيادة براكساجورا بسرقة ثياب ازواجهن
ليلا ، وبعد ان يغيرن ثياب ازواجهن بشياهن ، ويلصقن على وجوههن لحا
مزيفة ، يتوجهن الى حيث المجلس ليعقدن في الصباح الباكر جلسة بتدبير من
براكساجورا . وبعد مغادرة النساء المسرح ، يدخل الاوركسترا خارجا من
داره بليبيروس زوج براكساجورا ، وهو يرتدي ثياب زوجته دون ان يلاحظ
ذلك . كانت آلام المغص الحاد قد اجبرته على مغادرة فراشه في مثل هذه
الساعة المتأخرة من الليل ، ليسرع الى الشارع لقضاء الحاجة في مثل هذه
الاحوال ، وفي الطريق يلتقي بواحد من جيرانه فيشكو اليه حيرته من اختفاء
ثيابه فجأة . اما ظهور خريميس ، وهو مواطن اثيني آخر عائد الى داره من
اجتماع لمجلس الشعب انتهى منذ قليل ، فيحدد موضوع الكوميديا تماما .
يخبر خريميس صاحبه بليبيروس عن مناقشة اعضاء المجلس للمشكلة التي
طرحت حول الاجراءات التي يجب ان تنفذ لافقاذ الدولة الاثينية ، وكيف
احتدمت النقاشات بعد ذلك وكيف اختتمت بكلمة تقدم بها شاب وسيم غير
معروف ، اقترح فيها ان تسلم ادارة الدولة الى النساء . لقد قوبل اقتراح
الخطيب بحماسة كبيرة من قبل اغلبية المجتمعين ، واخيرا صدر قرار يقضي
بنقل السلطة من الرجال وتسليمها الى النساء .

ولدى مغادرة كل من بليبيروس وخريميس الاوركسترا متوجهين الى
داريهما ، تبدأ اغنية الدخول (البارودوس) . تتألف الجوقة من النساء وما
ان تدخل النساء الى الاوركسترا حتى يبادرن الى تغيير ملابسهن اما براكساجورا ،
التي كانت قد ذهبت الى منزلها ، فتعود منه الى الاوركسترا وقد غيرت ملابسها

ايضا لتنضم الى الجوقة • بعد ذلك يدخل الاوركسترا بلييروس ، ثم يبدأ مشهد الجدل Agon الذي يتألف من الحوار الذي دار بين الزوج والزوجة ، وكان موضوع الحوار يخص اعادة تنظيم المجتمع • يطرح بلييروس على زوجته اسئلة معقدة ومحيرة ، اما براكساجورا المقتنعة بقوة بعدالة قضيتها التي اخذتها على عاتقها ، فتوضح له معالم الصورة الكبيرة للاصلاحات الواسعة والجريئة التي قررت ان تتخذها • ولقد كان على رأس هذه الاصلاحات التي قررت اجراءها ، المطالبة باصرار على جعل الملكية الشخصية ملكية اجتماعية عامة ، تقول براكساجورا مخاطبة زوجها والآخرين : « تأملوا بامعان حتى تفهموا تماماً هدف ومغزى الخطة التي أقدمها • فالقاعدة التي انوي العمل بها واقهرها ، ان يكون الجميع متساوين ، ويقتسمون بالتساوي كل الثروة والملذات ، فليس من الجائز بعد الان ان يكون هناك غنى بينما الاخر فقير ، ولا عند ذلك الشخص افدنة واسعة مترامية الاطراف ، بينما لا يستطيع شخص آخر حتى ان يجد لنفسه قبراً ، ولا ان يلبي نداء هذا مئات العبيد بينما لا يملك رجل آخر واحداً من الخدم • اعزم ان اصلح كل هذا واصححه : فالان سيشارك الجميع في كل الخيرات ، وساجعل هناك حياة واحدة وقلماً واحداً للجميع على حد سواء » • ومن اجل تدير وتحقيق الاهداف الضخمة تقرر براكساجورا اولاً : « ان الفضة والاراضي وكل ما عدا ذلك سيمتلکها كل إنسان وستكون مشاعة ومجاناً ، سيكون هناك مصدر مال واحد لجميع الشعب ، ومنه نطعمكم ونكفلکم ، كمديرات بيوت وفيات •• » • وبعد حوار طريف يجري بين الزوجين ، ويبدو فيه منطق الزوجة مقنعا في انتفاء الحاجة الى اكتناز الفضة والذهب بعيداً عن انظار الآخرين طالما كانت حاجات الجميع مستجابة ، وحقوقهم في متع الحياة وحاجات الناس الى الطعام والشراب والكساء مؤمنة بالتساوي ، تقول بعد ذلك يكشف ارستوقائيس عن استاذيته الكوميدي فيطرح على لسان بطله بلييروس سؤالاً حساساً وطريفاً :

بليبيروس : اذا اراد شاب ان يبدي وفاء لفتاة ، فبالطبع يجب ان
يسترضيها بالهدايا *

براكساجورا : كلا * ستكون جميع النساء والرجال مشاعين ومجاناً ،
لازواج ولا اي احتفاظ آخر *

بليبيروس : ولكن اذا طمع الجميع في عطف فتاة واحدة ، بعطف أجمل
فتاة ، فماذا سيكون العمل عندئذ ؟

براكساجورا : سيقف الاقزام والمشوهون وديميو الخلقة الى جانب
الجميلة ، في عظمة وسؤدد ، وقبل ان يصير لك الحق في
مغازلة الجميلة ، عليك ان تغازل الشمطاء والدميمة اولا *
لقد وجد ارستوفانيس في هذه المسألة مادة غنية لصياغة علاقات كوميدية
رائعة * الى هنا والامر يبدو ، من وجهة نظر نسائية بحث ، مقبولا وممكنا ،
وهو اجراء يأخذ صالح النساء بعين الاعتبار * ولكن ...

بليبيروس : ولكن ماذا عن الرجال ؟ اما عن الفتيات فعندي شك ،
فالجميلة تختار والدميمة تنبذ *

براكساجورا : من المؤكد الا يسمح لاي فتاة بالاختيار الا تبعا للقواعد
التي وضعتها الدولة * فبجانب العاشق الجميل الفارع
الطول ، يقف القزم والنحيل والقصير ، وقبل ان يحق
للفتاة ان تحصل على الوسيم ، يتعين عليها ان تمنح حبها
للبسيط والشاذ *

وهكذا يستمر مشهد الجدل بين الزوجين ليتناول مختلف الجوانب
الكوميدية للقضية المطروحة * وفي ختام المشهد يغادر الزوجان المسرح وبعد
ان تنشد الجوقة اغنيتهما ، تبدأ الكوميديا بتصوير بداية تحقيق النظام الجديد
للأشياء ، نشاهد مواطناً يقدم من تلقاء نفسه على اخراج لوازمه المنزلية الى

الاوركسترا، حاجة حاجة، تمهيدا لاستيلاء الدولة عليها. وبينما يقوم بتضنيدها بحرص يخوض معه مواطن آخر ، ممن ينظرون بشك الى تدابير براكساجورا، نقاشاً ويوجه اليه ملاحظات ساخرة *

وبعد اغنية جديدة اخرى للجوقة يقدم مشهد مفعم بالفكاهة الحية ، يصور نتائج القانون الذي طبقته براكساجورا حول الحقوق المتساوية لكل من النساء والشابات والمتقدمات في السن ، في ان يتمتعن بمسرات الحب . من نافذة مفتوحة في احد بيتين متجاورين أطلت امرأة عجوز ، الا انها غطت وجهها بالطلاء والمساحيق ، ومن نافذة قريبة اخرى في البيت الآخر اطلت فتاة حسناء كان يقرب منها فتى شاب سبق ان وقع في حبها . كان الشابان يتبادلان اغاني الغرام العذبة . ولكن بينما كان الفتى يهم بدخول دار الفتاة الجميلة اعترضت طريقه فجأة العجوز الشمطاء ، التي تسكن البيت المجاور ، فطلبت منه ان يصحبها الى داخل منزلها . اما الشاب فكان يقاوم ملاطفات العجوز الا أن الاخيرة ، وقد احتجت بالقرار الذي اتخذه مجلس الشعب ، ترفض ان تتركه وشأنه، ما لم تظهر عجوز اخرى تفوقها دمامة ، فهي وحدها التي تستطيع ، بموجب القانون المشار اليه ، ان تحتل مكانها في المطالبة بالزواج من هذا الشاب . تظهر عجوز ثانية ، وثالثة وتنسحب الاولى ، فتتعاون الاخريات على جر الشاب خلف المسرح فتشرع الجوقة في إنشاد اغنيتهما من جديد *

تختتم المسرحية بوليمة كبرى . تدخل الاوركسترا خادمة براكساجورا تبحث عن زوج وادئمال سيدتها . فقد تأخر قدومه الى الوليمة الكبرى التي اريد لها ان تستوعب حوالي ثلاثين الف مدعو انها اول وليمة مجانية وعامة من نوعها ، التي ستقام اعتباراً من الان في أثينة لتكون بديلاً عن جميع وجبات الغداء العائلية الخاصة . تعثر الخادمة على سيدها ، فيبادر الاخير الى مكان الوليمة الفخمة ، تصاحبه جوقة النساء وهن ينشدن اغنية جميلة مصحوبة بالرقص الرشيق *

تمتاز هذه الكوميديا التي تنتمي الى بداية القرن الرابع قبل الميلاد ،
 كما مر بنا ، من نموذج الملهاة السابق عند ارسطوفانيس بجملة امور ، منها :
 ان القدح السياسي الشخصي يكاد يختفي منها تماما ، بالاضافة الى تقليص
 دور الجوقة لدرجة كبيرة . لقد اكتفى ارسطوفانيس بكتابة اشعار كل من
 «اغنية الدخول» (بارودوس) و«اغنية الخروج» . اما الاغاني الاخرى للجوقة -
 وكانت واحدة بعد مشهد الجدل Agon ، والاخرى بعد مشهد اضافة
 الحاجيات المنزلية لاحد المواطنين الى الملكية العامة للشعب ، والثالثة التي
 جاءت بعد المقطع الهزلي الذي اظهر الشاب وقد تنافست على حبه العجائز
 «الشمطاوات» - نقول اما هذه الاغاني فقد ترك ارسطوفانيس امكنتها فارغة ،
 واكتفى بتثبيت كلمة « جوقة » في هذه الامكنة الثلاثة من المسرحية . فجوقة
 الكوميديا ، التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بمجرى الحدث في المسرحية ، والتي
 تؤدي لنا ما لا يعنيه من أمر مضمون العمل شيئا ، نقول ان هذه الجوقة
 اقتربت كثيرا من حيث وظيفتها المسرحية من تلك الفواصل المسرحية التي
 نجدها فيما بعد في الملهاة « الحديثة » .

ث - پلوتوس (١٥)

كانت مشكلتنا الفقر والغنى من بين المشاكل التي اثارت اهتمام
 ارسطوفانيس في حياته الفنية . اما في آخر مسرحية تصلنا عن استاذ فن
 الكوميديا ، « پلوتوس » (اي الغنى او الثروة) فان اهتمام ارسطوفانيس
 يكاد يكون وقفا على هاتين المشكلتين بما في ذلك الجوانب الاخلاقية التي ترتبط
 بهما .

كانت مسرحية « پلوتوس » قد عرضت عام ٣٨٨ قبل الميلاد . ومن هذه
 الزاوية فهي مع كوميديا « المجلس القوي للسيدات » تنتمي الى فترة واحدة ،

١٥ - راجع : « پلوتوس » . كوميديات ارسطوفانيس . المجلد الثالث

وتمثلان - من حيث طبيعة اهتمامهما وتناولهما للحياة - مدرسة جديدة ، او اتجاهاً جديداً . خريملوس هو الشخصية الرئيسة في المسرحية . انه مزارع فقير من مقاطعة أتيكا ، قضى حياته بالكدح الشريف ، ولكنه لم يجده نقعاً في درء الفقر عنه . انه يقرر ، وهو على اعتاب الشيخوخة ، ان يتوجه الى استشارة عراف أبولو في معبد دلفي ، ويلتمس عنده النصح بخصوص ولده الشاب . لم يستطع خريملوس ان يقرر إذا ما كان يليق به أن يترك ابنه يحيا نفس حياة الكدح المرتبطة بالفاقة والهموم التي تعين عليه هو خريملوس ان يحياها ، ام يتعين عليه ان يحاول تغيير اخلاق ابنه الطيبة لجعل منه : « نذلاً » ، وخائناً وشريراً الى اقصى حد » فيضمن بذلك تحسين المستوى المادي لحياته المعاشية . اما جواب عراف معبد دلفي فقد كان - كعهدنا به دائماً - غامضاً . لقد طلب اليه الاله ان يقتفي اثر اول رجل يلاقيه عند مغادرته المعبد ، والا يتركه ينصرف قبل ان يقنعه بمرافقته الى منزله (منزل خريملوس) . وهذا عين ما يفعله خريملوس في مشهد البرولوج . وبالفعل فقد اقتضى خريملوس ، ومعه عبده كاريو ، اثر اول شخص يقع عليه نظره . لقد تبين ان هذا الرجل اعمى ولهذا فهو يتعثر في سيره البطيء . لقد قرر خريملوس ان يخاطب هذا الشخص المجهول . وكم كانت دهشته ودهشة عبده كارلو عظيمة عندما تبين لهما ان هذا الشخص المجهول والاعمى ليس سوى پلوتوس - اله الثروة نفسه . لقد كان پلوتوس أول الامر مبصراً ، الا انه عندما كان صبياً هدد ، بطريقة ما ، الرب زيوس بانه لن يصاحب الا الناس السرفاء والابيين ومحبي الخير ، فما كان من زيوس الا ان اسأبه بالعمى بسبب «غيرته من الناس» .

بعد لقاء كل من خريملوس وعبده كارلو مع اله الثروة الذي اثار دهشتهما بعمق ، ادركا لماذا كان عدد الاغنياء كبيراً بين الانذال : لقد كان پلوتوس أعمى لا يعرف طريقه الى الاختيار . لقد ساورت خريملوس رغبة قوية في ان يخلص پلوتوس من العمى ، ولهذا السبب قرر ان يقود پلوتوس الى معبد الاله اسكليبيوس في أثينة المعروف بقدرته العجيبة على شفاء المرضى . الا

ان پلوتوس يصيه الرعب خشية ان يعاقبه زيوس بقسوة اكبر ، اذا هو فكر
ان يعيد نور البصر الى عينيه ، دون استشارة زيوس . وهنا يبادر كل من
خريميلوس والعبد كارلو الى تظمين الاله الاعمى ، مؤكدين له انه هو نفسه
القوى كائن في العالم ، وانه اذا ما استطاع فقط ان يبصر وان يتولى زمام نفسه
بنفسه ، فسيتوقف الجميع عن عبادة زيوس ، ذلك ان الناس مضطرون ، في
الوقت الحاضر ، لعبادة زيوس لسبب وحيد ، هو حاجتهم الى الاثراء . عند ذلك
يستسلم پلوتوس لارادة خريميلوس الذي يقوده الى داره . وهذا يعني ان
خريميلوس اصبح غنيا . اما كاريو الذي بقي وحده في الاوركسترا فقد اخذ
ينادي على الجيران باعلى صوته ، وبذلك يمهّد لمشهد اغنية الدخول
(البارودوس) . لقد لبي نداء كارلوا جماعة من المزارعين ، وهم شيوخ
قرويون مثل خريميلوس . وعندما يجتمعون يعلن عليهم كارلو ان زملتهم
خريميلوس جاءهم بالثروة نفسها الى القرية .

بليسيديموس من القرية نفسها التي ينتمي اليها خريميلوس ورفيق
قديم له ، يسمع بالثروة التي نزلت فجأة على صاحبه فيسرع اليه ليشركه
سعادته ، وليظهر استعداداه لمساعدته ومؤازرته في عمل الخير الذي بدأه ،
والمتمثل بمحاولة اعادة البصر الى پلوتوس اله الثروة . ولكن ما ان يهم
الصديقان في ادخال الاله الى معبد اسكليبيس حتى تدخل الى الاوركسترا
شخصية رمزية ، انها العجوز الصديقة القديمة لكل من خريميلوس
وبليسيديموس ، بكلمة اخرى انها الفقر نفسه الذي لم يفارق الصديقين
منذ زمن بعيد ، والتي يريدان لها ان تبعد عنهما الان نهائيا . لقد اساءها
هذا الموقف الجديد الذي قابلها به الصديقان ، فتخوض مع خريميلوس
جدلا حول القيمة النسبية لكل من الفقر والغنى . وهنا يبدأ مشهد الجدل
Agon الفقر يبدأ بالهجوم فيحاول خريميلوس ، المدعوم من جانب
بليسيديموس ، الدفاع عن نفسه . وينطلق في دفاعه من مفهوم بسيط جداً :
يتعين على الاغنياء ان يكونوا اخيارا . فاله الثروة يجب ان يذهب اليهم

٢٠٩

واستناداً الى العقيدة الشعبية إن من نام في المكان المعد خصيصاً لهذا الغرض،
في المعبد المذكور جاءه ليلاً اسكليبيس ومنحه العلاج اللازم .

تؤدي الجوقة اغنية يراد لها ان تكون فاصلاً بين الجزء الاول والثاني.
من الكوميديا ، كما يفترض ان تفصل بين احداثهما ليلة كاملة .

يدخل كاريو الى الاوركسترا مسرعاً يكاد يطير من الفرح . تخرج زوجة
خريميلوس عندما تسمع الضجة التي احدثها كاريو الذي يصف لها وللشيوخ
اعضاء الجوقة الشفاء العجيب الذي لقيه پلوتوس في معبد اسكليبيس في
أثينة ، مطعماً وصفه هذا بملاحظات اللاذعة بخصوص كاهن المعبد الجشع .
وبعد اغنية الجوقة يأتي تصوير النتائج التي ترتبت على شفاء الاله من العمى .
كما ينضم الى كاريو ، واعضاء الجوقة ، وزوجة خريميلوس في الاوركسترا
اله الثروة نفسه الذي شفي مؤخراً ، مصحوباً من قبل خريميلوس . يستطيع
پلوتوس ان يرى الان بوضوح كل اخطائه التي اقترفها في السابق ولفترة طويلة
عندما كان فاقداً لبصره ، فيعد بتقويم كل هذه الاخطاء . لقد قطع على نفسه
عهداً الا يزور ، من الان فصاعداً ، إلا الاخيار من الناس .

تختتم المسرحية بثلاثة مشاهد كل واحد منها قدم له باغنية ليست كبيرة
من اغاني الجوقة . في المشهد الاول يلتقي المشاهدون بخريميلوس الذي
كوفيء بسخاء من قبل پلوتوس تمنيماً للعناية الكبيرة التي لقيها منه . بعد
خريميلوس يأتي دور شخص طيب آخر افلس بسبب ثقته الزائدة بالاس ،
وبسبب طبيته الفائقة جداً ، الا انه يستعيد الان ثروته السابقة بفضل
پلوتوس . الى جانب هذين النموذجين البشريين يلتقي المشاهد في المشهد
الختامي الاول بنموذجين بشريين آخرين ، الا انهما سيئان ، اولهما مخبر فقد
كل ثروته التي جمعها عن طريق الابتزاز البشع ، وذلك بمجرد ان عاد البصر
الى پلوتوس . اما النموذج الثاني فيمثل عجوزاً شمطاء متهتكة دأبت في
السابق ، عندما كانت غنية جداً ، على شراء حب شاب جميل الا انه فقير .

فقدت هي الأخرى ثروتها الآن • صور الى جانب هذه العجوز في آن واحد عشيقها السابق الذي أئرى فجأة فاستطاع لهذا السبب ان ينصرف عنها •

اما المشهد الختامي الثاني فيتكون من حوار اثنين من الخدم : احدهما من البشر والآخر من بين الالهة ، انهما كاريو وهيرميس • لقد جاء الأخير يحمل شكوى زيوس الى خريميلوس من الوضع الصعب الذي وجد الالهة انفسهم فيه ، وذلك لان الناس بعد ان حصلوا على الثروة وامنوا كل حاجاتهم ، لم يعودوا يهتمون بتقديم القرابين للالهة • لقد كان من رأي كاريو ان زيوس عاجز - في اغلب الظن - عن تغيير الوضع الصعب الجديد الذي هو فيه • ولذلك ما كان من هيرميس الا ان يوافق على تغيير مهنته القديمة فيرضى بالوظيفة المتواضعة الجديدة عند السيد الجديد للعالم ، انه پلوتوس (اله الثروة) الكلي القوة •

في المشهد الثالث يلتقي المشاهد بكاهن زيوس الذي فقد ، مثل سيده ، كل مصادر نعمته • يقوم خريميلوس بمواساته ، ثم يساعده على الالتحاق بخدمة الاله القوي الجديد پلوتوس •

وتنتهي المسرحية بوليمة فخمة يقيمها خريميلوس ، وكاريو وبقية المشاركين في المشاهد الختامية الثلاثة ، يصحبهم افراد الجوقة • انه مشهد الخروج (الاكسودوس) حيث يغاد الجميع المسرح لمرافقة پلوتوس الى مكان اقامته الجديد الذي كان يقيم فيه سابقا • انه المكان الذي تحفظ فيه خزينة الدولة الاثينية داخل معبد الربة أثينا في الاكروبول •

ويرى الباحثون ان مسرحيتي ارستوفانيس الاخيرتين تتغذيان من جذر اجتماعي واحد ، وذلك على الرغم من كل الفوارق التي تطالع الباحث المدقق في تفاصيل موضوعيهما الجزئية • ففيهما يطرح ارستوفانيس المشكلة التي كانت تقلق آنذاك بال المواطنين الاثينيين ، المتمثلة بزعزعة الجهاز الرسمي لدولة

أثينة ، وبتنامي التعارض والتناقض بين الاثراء الشخصي والسعي لتوحيد الفئات الشعبية كافة حول هدف وطني عام واحد .

٣ - « آراء أرسطوفانيس الادبية والسياسية »

استمر نشاط أرسطوفانيس الادبي فترة من الزمن تبلغ حوالي اربعين عاماً . قدم الشاعر خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً عدداً كبيراً من المسرحيات ذات المضامين المتنوعة والمتطورة تبعا لتطور الحياة الواقعية في أثينة . ومع ذلك ، وعلى الرغم من تجدد الموضوعات وتنوع وتجدد الحوادث المصورة ، تبعا لما يستجد في الحياة اليومية ، فإن الصورة للتوجه الفكري والايديولوجي الذي يتبناه أرسطوفانيس ، في جميع هذه الكوميديات ، تكاد تكون واحدة . لقد بقي حنين أرسطوفانيس الى ماضي أثينة المجيد ، والى الماضي بصورة عامة ، قوياً واضحاً على طول خط نشاطه الادبي . لقد دأبت كوميديات أرسطوفانيس على مقابلة الشخصيات الاثينية والنفعية في أثينة التي عاصرت الشاعر ، بالمثلين الامجد للزمن القديم ، باولئك الابطال الذين ضحوا بانفسهم وبمصالحهم الشخصية ، والذين جللوا وطنهم بالمجد والشرف ايام خاض الاغريق ، كل الاغريق ، كفاحاً قومياً شاملاً ضد الفرس ، فكانوا ابطال « ماراثون » ، و « سلاميس » . ومن وجهة نظر كوميديا أرسطوفانيس والكوميديا الاغريقية القديمة عموماً ، يعتبر عصر « ماراثون » ، و « سلاميس » منبعاً لكل القيم الاصلية والمجيدة في الفكر والاخلاق وتربية الاجيال وما الى ذلك ، اما موقعها من الحياة الاثينية المعاصرة لها فقد كان عكس ذلك تماماً .

اننا نصادف الموضوع القائم على المقابلة بين مبدئين متعارضين تماماً في اقدم عمل لأرسطوفانيس هو « المتلذذون بالطعام » ، اما في كوميديا « السحب » فقد طور هذا الموضوع واشبعه بحثاً من جميع النواحي . كان أرسطوفانيس يؤمن ايماناً عميقاً بضرورة المحافظة على قواعد الاخلاق القويمة والسلوك السليم في المجتمع ، ولذلك نظر الى مهمة الفن الدرامي على انها مهمة

تربوية أولاً • لقد اخذت الكوميديا القديمة عموماً ، ومنها كوميديا
ارستوفانيس ، على عاتقها الكشف عن الظواهر الضارة والخطرة على الحياة
الاجتماعية داخل الواقع الاثيني • وبالتالي فقد نادت هذه الكوميديا بالرجوع
الى قيم الماضي مراعاة لمصالح الشعب • وبناء على هذا إن البرنامج السياسي ،
الذي يطالعهنا في كوميديات ارستوفانيس الباقية ، لا يمثل وجهة نظر
ارستوفانيس وحده ، بل الكوميديا الاغريقية القديمة كلها • هناك حقيقة جدوية
بالملاحظة ، هي ان الشخصيات السلبية التي تعج بها الكوميديا القديمة ،
بهدف مهاجمتها ونفيها من الحياة العامة ، تنتمي الى المدينة لا الى القرية •
انها شخصيات متنوعة تضم الصناعيين الاغنياء ، والحرفيين ، والتجار
والفسطاطيين والشباب المتسكعين من الطبقة الارستقراطية الذين يمثلهم
فيديبديس في كوميديا « السحب » الشخصيات الاقل شأناً والاكثر تشويهاً
ممن افرزتهم حياة المدينة في بلاد الاغريق القديمة • لقد وقفت الكوميديا
الاغريقية القديمة موقف العداء من كل هذه النماذج • اما اصدقاء هذه
الكوميديا فهم صغار المزارعين الذين يخلقون بعرق جبينهم الخيرات في القرية
الاتيكية انهم : ديكايوبوليس في « الاخارنيانيين » ، و تريجايوس في
« السلام » ، وخريملوس في « پلوتوس » وغيرهم • ومما له دلالتة
على رأي ارستوفانيس في حياة المدينة ، أن بطليه في مسرحية « الطيور »
يستيتايروس ويوليبيديس يادران من تلقاء نفسيهما الى مغادرة المدينة
احتجاجاً على ما آلت اليه الحياة فيها ، ورفضاً لها • اما في « الضفادع » فيعتبر
اسخيلوس تجسيداً ايجابياً للقيم الاخلاقية القديمة • ومع كل هذا ، اي رغم
الاستثناء الذي نصادفه في مسرحيتي « الطيور » و « الضفادع » ، يبقى
المزارع في القرية هو الشخصية الايجابية الرئيسية في الكوميديا القديمة :
انه ذلك المزارع الميسور في القرية الاتيكية ، المرتبط بالارض والمستخرج
لخيراتها سواء بعرق جبينه هو او بواسطة عبده •

أن تبني ارستوفانيس للافكار المحافظة واعجابه المطلق بالماضي ، ورفضه المطلق للحاضر ، اعجابه بالقرية والقرويين واشمئزازه من المدينة وابتائها ، كل ذلك حمل عدداً من الباحثين على النظر اليه - الى ارستوفانيس بوصفه مؤيداً للنظام الاوليجاركي - حكم الاقلية الذي يمثل ملاك الاراضي والعييد - على ان هناك من الباحثين من يحذر من هذا الظن ، وحجته في ذلك اننا لن نجد في جميع اعمال ارستوفانيس ، التي وصلتنا ، موقفاً واحداً يشير الى احتقاره للشعب البسيط ، او الى رفضه شرعية المبدأ الديمقراطي نفسه ، وهما سمتان طبعت المواقف الاوليجاركية في ذلك العصر . لقد وجد ارستوفانيس نفسه مضطراً ان يقف ، في غمرة الصراع المعقد الذي خاضته مختلف القوى الاجتماعية وفي غمرة الاتجاهات المتقلبة لمختلف الاحزاب السياسية ، ان يقف في حالات معينة مؤيداً شخصيات سياسية اوليجاركية مثل ديموستينيس ، ونيكياس وغيرهما من ممثلي المعارضة بوصفهم اعداء للسياسة الراديكالية المغامرة التي ينتهجها انصار كليون ، وهيربوليس وكليوفون . ومع ذلك لا يكفي هذا من وجهة نظر الفئة الاخيرة من الباحثين - للنظر الى ارستوفانيس على انه واحد من انصار السياسة الاوليجاركية . زد على ذلك ان هذه الفئة ترى في مضمون القدح الذي يشيع في الكوميديا الارستوفانية ، نقداً لا ذعاً لا للنظام القائم نفسه ، بل فقط لوكلاء النظام الذين لا يستحقون الاحترام ، وللقادة الذين ماتت ضمائرهم ، وللخطباء المأجورين ، وللمخبرين وللمختلسي اموال الدولة ، وبالمقابل إن القاريء لن يجد لا في كوميديات ارستوفانيس ولا في اي عمل كوميدي آخر من العصر نفسه ما ينطوي على مهاجمة للديمقراطية او مطالبة بالغائها . في كوميديا « الفرسان » دافع ارستوفانيس دفاعاً حاراً عن « الشعب » (ديموس) عندما صورته مخدوعاً من جانب الانانيين الماكرين . في هذه الكوميديا نجد الشعب متسامحاً ، وسريع التصديق ، مما يسهل خدعه . في هذه المسرحية يطلب ارستوفانيس من الشعب ان ينزع عنه الوهن والعجز ،

وان يعود فتياً ومعافى وقوياً كما كان في الايام الغابرة - عصر الحروب
الاغريقية الفارسية - وان يتخلص من الاتباع الاندال ، فيأخذ السلطة بيديه
القويتين من جديد . كذلك انتقد ارستوفانيس تقاهة ما يجري في مجالس
الشعب ، وعدم كفاية نظر هذه المجالس في مشاريع القرارات المطروحة عليها
او انتقادها لها . عندما يحتدم الجدل بين بائع المقاتل وكليون أمام ديموس
(الشعب) في كوميديا « الفرسان » ، يقترح كليون استدعاء المجلس في الحال
ليقرر ايا من الاثنين يحب ديموس ويقدر مزاياه اكثر من الاخر . اما بائع
المقاتل فيوافق في الحال ، الا انه يشترط الا يقع الاجتماع في الپنوكس ، وهو
المكان الذي كان يعقد فيه مجلس الشعب جلساته ، وعندما يصر ديموس على
عقد الاجتماع في الپنوكس بالذات يقول بائع السجق :

« آه ! ايها الالهة العظام ! لقد انتهيت ! هذا الرجل العجوز أعقل رجل
عندما يكون في منزله ، بيد انه بمجرد ان يجلس على احد تلك المقاعد الحجرية
اللينة تراه يقعد وقد فغر فاه كما لو كان يعلق التين من اعنقه ليحلف » .

هناك حقيقة جديرة بالملاحظة ، هي أن سخرية ارستوفانيس من السلبية
التي يتحلى بها الشعب ومن سهولة اتقياده للخديعة ، هذه السخرية خالية
تماماً من العنصر الهجائي . النكتة هنا تتسم بالظرف والضحك ، الا انها
بريئة . اما سخرية ارستوفانيس من اولئك الذين يخدعون الشعب فمن نوع
آخر تماماً ، انها مفعنة بالشر والحقد . وفي الكوميديات ذات الطابع السياسي
يوجه هذا النوع من السخرية ضد « الديماغوغيين » الذين يتحكمون في
القرارات التي تصدرها مجالس الشعب ، وضد قادة الاحزاب السياسية التي
مارست هيمنتها في أوقات مختلفة داخل المجالس الشعبية وكثيراً ما عرضت
الكوميديا بالخطباء المأجورين الذين القوا بوقاحة خطبهم المقترة الى الذمة
امام الشعب الذي يخدعونه ، الى غير ذلك من النماذج السلبية التي تعج بهم
حياة المدينة ، كالمخبر الذي يمارس الضغط السياسي لا ابتزاز المال من الاغنياء

وغيره • نصادف في كوميديات ارسطوفانيس انتقاداً لعدد من الكهنة والمتنبئين، وسخرية من عدد من التصورات الساذجة التي كانت شائعة آنذاك عن زيوس، ومع ذلك يجب الا يحملنا هذا على الاعتقاد بالحادية ارسطوفانيس يكفي ان نتذكر ان ستريسياديس في « السحب » يقدم على حرق مدرسة سقراط ، لان الفيلسوف وتلامذته « قد اهانوا الالهة » • أن مبدأ المحافظة على الدين الوطني القديم يدخل ضمن البرنامج المحافظ للكوميديا القديمة وكواحد من العناصر التي يتكون منها هذا البرنامج ، ونظراً لان على هذه الكوميديا ان تكون امينة على « وصايا الابهاء » حتى في ميدان العبادة •

فضلا عن ذلك ، هناك من الباحثين من يعتقد ان روح المحافظة في الكوميديا الاغريقية القديمة عموماً والكوميديا عند ارسطوفانيس بصورة خاصة ، هي مجرد اطار شكلي ، أو مجرد واجهة • اما في حقيقة الامر فان ارسطوفانيس ، في راي هؤلاء الباحثين ، لم يرض لنفسه ان يبقى اسير الشعار المعروف « الاخلاص لوصايا الابهاء » ، بل اباح لنفسه ان يخرج في اعماله المسرحية على تقاليد الماضي وافكاره ، وان يدعو الى افكار وقيم جديدة تماماً • من ذلك ، مثلاً الشعار الجديد الذي تردد كثيراً في مسرحية « السلام » ، والذي يدعو الى تعميم السلام ليشمل « كل المدن الهيلينية » وليكون من الان بديلاً عن الحزازات المتبادلة ، والحروب المستمرة بين المدن الاغريقية المتعددة •

هناك افكار جديدة يطرحها ارسطوفانيس حتى بالنسبة للموقف من المرأة • كانت المرأة حسب التقاليد الموروثة عن الآباء ، غير جديرة بتولى مهمات ذات طابع سياسي ، ولا قادرة على النظر في مشاكلها • أما في مسرحية « المجلس القومي للسيدات » وخصوصاً في « ليزيستراتا » فيكشف ارسطوفانيس عن راي في المرأة مغاير تماماً ، وقيم في الوقت نفسه •

ومهما بالغنا في تحرر افكار ارستوفانيس ، الا ان الملاحظ ان موقفه من نظام العبودية لا يختلف في شيء عن الموقف الاغريقي العام من هذه المشكلة الاجتماعية . ففي مجتمع المساواة الاقتصادية الجديدة الذي كوّنته براكساجورا في كوميديا « المجلس القومي للسيدات » يبقى على العبيد ان يكدحوا في الارض نيابة عن اسيادهم ، كما يتعين عليهم ان يتحملوا ، نيابة عنهم ، كل اعباء العمل المضني في مجالات الحرف المختلفة ، بالإضافة الى اعمال الزراعة . ولا يفوتنا ، في هذه المناسبة ، ان نشير الى ظهور نموذج العبد الذي يكلف باعمال الخدمة المنزلية عند اسياده ، والذي يسره ان يلعن سيده من وراء ظهره ويلعنه في سره ، ويشعر بلذة كبرى وهو « يتصنت على اسرار الناس » ويشعر بنشوة جنونية « وهو » يسمع كلام اسياده « وينقل كل كلمة منه الى الغرباء . هذا النموذج للعبد يتسم بالعديد من السمات التي سنجدها تتطور بعد ذلك خصوصاً في الكوميديا الرومانية .

رابعاً الكوميديا الاتيكية في عصرها الوسيط

يتفق الباحثون ان الكوميديا الاغريقية القديمة مرت خلال ثلاث مراحل من تطورها هي :

- ١ - الكوميديا الاغريقية في عصرها القديم *
- ٢ - الكوميديا الاغريقية في عصرها الوسيط *
- ٣ - الكوميديا الاغريقية في عصرها الحديث *

اما الكوميديا القديمة فيعتبر أرسطوفانيس ابرز ممثليها ويعتبر حديثنا عن أرسطوفانيس حديثاً عن الكوميديا القديمة في آن واحد . واما الكوميديا الحديثة فسيأتي اوان الحديث عنها عندما نتناول ميناندر ، ابرز ممثليها ، وذلك من خلال دراستنا للنصوص القليلة التي وصلتنا عنه ، والتي لم تكتشف الا منذ حوالي ربع قرن فقط . بقيت مرحلة الكوميديا الاغريقية التي تتوسط القديمة من ناحية ، والحديثة من الناحية الاخرى . ليس هذا حسب ، ذلك ان الكوميديا في عصرها الوسيط اذ مهدت لظهور ما يسمى بالكوميديا الحديثة ، فانها ترتبت على تقاليد الكوميديا القديمة وتطورت عنها تدريجياً تبعاً لتطور الحياة الاغريقية المادية والفكرية . وهكذا تشكل الكوميديا الاغريقية بمراحلها الثلاث ظاهرة واحدة وإن كانت متعددة الحلقات، ارتبطت فيما بينها ارتباط السبب بالنتيجة ، وتغذت على تربة من الحياة

لسنن التطور الصارمة •

الاجتماعية والتاريخية واحدة ، وان كانت متنوعة بحكم خضوعها
يجدر بنا ان نذكر بان الباحثين يتفقون - كما مر سابقا - ان اعمال
ارستوفانيس قد مرت بمرحلتين من مراحل تطورها في الاقل ، كان للحرب
البيلوبونيزية أثر بارز في تحديد معالم المرحلة الاولى من نشاط ارستوفانيس
الفني من حيث غلبة الطابع السياسي ، وشيوع القدح الشخص الهجائي
فيها ، كما ان انتهاء الحرب المذكورة في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وما
ترتب على ذلك من نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية ، انعكس هو الآخر
على الحياة الفنية ، وعلى اعمال ارستوفانيس بصورة خاصة ، واذا جاز لنا
ان نحكم على ذلك من خلال العملين الكوميديين الوحيديين الباقيين عن هذه
الفترة ، وهما لارستوفانيس ايضا ، استطعنا ان نكون لانفسنا صورة واضحة
نسبيا عن طبيعة الكوميديا في عصرها الوسيط ، من خلال التغيرات التي طرأت
على الكوميديا لارستوفانيس ، والتي اجازت لعدد من الباحثين النظر الى
كوميديا « المجلس القومي للسيدات » و « پلوتوس » لارستوفانيس على
انهما انعطاف في مسار الكوميديا القديمة ، وتوجه نحو ما سيطلق عليه في
المستقبل اسم « الكوميديا الاتيكية في عصرها الوسيط » •

مر بنا ان الوظيفة المسرحية للجوقة في مسرحتي ارستوفانيس الاخيرتين
قد اختصرت بشكل ملحوظ ، وان الحدث الدرامي اخذ يستند الى حوار
الممثلين بصورة استثنائية • فضلا عن ذلك إن الباحثين يلاحظون بقوة غياب
مشهد البارابازيس - حيث تتوجه الجوقة بحديثها ، المنفصل عن مجرى الحدث
الدرامي والمبصر عن وجهة نظر المؤلف ، الى الجمهور مباشرة - في كلا
المسرحيتين • كذلك اختفت من الجزء الثاني ، في الكوميديا ، اغاني الجوقة
التي كانت تفصل بينها عادة مشاهد حياتية يومية ، هذه التغيرات نفسها واخرى
غيرها في ميدان اللغة مهدت الطريق لظهور الصنف الجديد الذي اطلق عليه

اسم « الكوميديا الوسيطة » خلال القرن الرابع قبل الميلاد ، والتي عنت بتصوير الانسان من خلال ملايسات حياته الخاصة .

المعلومات التي يجدها الباحث بين يديه بخصوص الكوميديا الوسيطة هي قليلة جدا . فالنصوص ضاعت جميعها ، كما ان المقاطع الباقية قليلة وتافهة . ايضاً . وليس بين يدي الباحث سوى عنوانات عدد من المسرحيات مع اسماء مؤلفيها ، وهو عدد ليس بالقليل على اية حال . لقد بلغ عدد شعراء الكوميديا الوسيطة ، التي مهدت لظهور الكوميديا « الحديثة » ، حوالي ستين شاعراً . ويحدد علماء اللغة القدامى عصر الكوميديا الوسيطة بين انتهاء الحرب البيلوبونيسية عام ٤٠٤ قبل الميلاد وبداية حكم الاسكندر المقدوني عام ٣٣٦ قبل الميلاد .

واذا كان دور الجوقة قد اختصر في الدراما الاغريقية اواخر القرن الخامس ، فانها - اي الجوقة - تكاد تختفي تماماً من الكوميديا الوسيطة واعتباراً من الان لم تعد اشكال الضحك الكوميدي موجهة ضد الساسة والشخصيات القيادية ، بل ضد اشخاص جلبوا ، لسبب من الاسباب ، انتباه جمهور المدينة - ضد الشعراء والموسيقيين الراكضين وراء المودة ، وضد المحظيات الشهيرات ، والطهاة البارزين ، والاغنياء المحيين للمنادمة الذين عرفوا باسرافهم في تبذير المال الى غير ذلك . هناك نقطة جوهرية تميزت بها الكوميديا الوسيطة من القديمة ، هي ان الموقف الذي تعنى الاخيرة بتصويره كان - في الاغلب - خيالياً ، اما في « الوسيطة » فقد اصبح حياتياً . اما عنوانات الكوميديات فروعى فيها الدلالة على الحرفة ، او الجنسية ، مثل : « الزمار » (عازف الفلوت) ، و « الرفاء » . و « الرسام » ، و « المحارب » ، و « البيوتية » (نسبة الى بيوتيا) ، و « البيزنطي » (نسبة الى بيزنطة) الى اخره ، او عنوانات ذات دلالة على المضمون الحيائي

المسرحية ، مثل « الكنز » ، و « التوأمان » . لقد عمدت الكوميديا الوسيطة الى تصوير مشاهد ساخرة من اساطير كونية Myth سبق أن حظيت باهتمام عدد من الاعمال التراجيδια ، ومن هنا فقد مارست التراجيδια - خصوصا تراجيديا يوريبديدس - تأثيرا ملموسا على الكوميديا الوسيطة . فخفضت الاخيرة باستمرار لاعتبارات الصياغة الشكلية في الاولى . يعلب على ظن الباحثين انها اخذت تستعير من التراجيديا موتيفات الحب التي ظهرت اول مرة في اعمال يوريبديدس ، وهكذا اخذت الكوميديا الوسيطة تمهد الطريق شيئا فشيئا لظهور كوميديا العصر الهيليني الحديثة في المستقبل ، التي اعتمدت محاور معالجاتها باستمرار على تطور المغامرات الغرامية خصوصا .

خامسا : « ميناندر أبرز كتاب الملهاة الاغريقية الحديثة (١٦) »

١ - حياته

ولد ميناندر حوالي عام ٣٤٣ قبل الميلاد وتوفي حوالي عام ٢٩٢ قبل الميلاد . لقد قضى حياته هذه مواطنا في أثينة التي خضعت لسلطان مقدونيا . ففي عام ٣٣٨ اقدم فيليب ملك مقدونيا على ضم جميع بلاد الاغريق الى المناطق الخاضعة لسلطانه . وخلال غياب الاسكندر المقدوني الطويل عن بلاده مشغولا بفتوحاته في بلاد الشرق ، خلفه في حكم مقدونيا وبلاد الاغريق نائبه أنتيپاتر ، احد جنرالاته العسكريين ، وعندما توفي الاسكندر الاكبر اصبح أنتيپاتر ملكا . وعندما توفي الاخير عام ٣١٩ شب نزاع مسلح بين ولده كاساندر وپوليپرخون الذي رسمه أنتيپاتر لخلافته في الحكم . كان صديقا لايقور ، ومتاثرا بأرائه الفلسفية ، كما كان تلميذا أليثيوفراتوس ، الكاتب الاغريقي المعروف بمهارته في رسم الشخصيات . كذلك كان على صلة وثيقة بديمتريوس الذي عينه المقدونيون حاكما لأثينة ، الى ان اطيح به بعد عشر سنوات (حوالي عام ٣٠٧ قبل الميلاد) .

ان هذه الخلفية السياسية المضطربة هي ما يجب على الباحث ان يأخذ بعين الاعتبار كإطار طبيعي لحياة الناس الذين نلتقي بهم في مسرحيات ميناندر . فالرجال والنساء ، الذين صورهم ميناندر نذروا انفسهم كلية لهمومهم اليومية : من مآكل ومشرب وملبس ، وثرثرة ، وللزواج ، وللحب ، وللخصام الخ . ولهذا فان مسرحيات مناندر تقدم لنا لمحات لا تحصى من هذه الحياة النشيطة والمتنوعة كما كانت تعاش من قبل معاصريه ، أحفاد أولئك الرجال الذين

١٦ - انظر : المسرحية العالمية . تأليف الادريس نيكول ، ترجمة : عثمان نو ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، القاهرة عام (بلا) ، الجزء الاول ، ص ١٥٠

خاضوا أيام يوريبيديس وأرستوفانيس معارك يائسة خلال فترة الحروب الإيلوبونيزية ، والذين صور أرستوفانيس مواقفهم من قضايا عصرهم المصيرية - الحرب والسلام - من خلال علاقات متخيلة . ومن هنا أوجه الشبه الكثيرة التي تجمع بين ميناندر ويوريبيديس ، رغم أن الأخير كاتب تراجيدي كما هو معروف ، وأوجه الاختلاف بين ميناندر وأرستوفانيس رغم أن الأخير كاتب ملهاة ، مثلما كان يعتبر ميناندر كاتب ملهاة أيضا . إنها لفارقة حقا ، إلا أن هذه المفارقة سرعان ما تصبح مفهومة من قبلنا عندما نعلم أن ميناندر يلتزم الأسلوب الواقعي في تصوير الشخصيات مثل سلفه يوريبيديس ، يعنى بزج شخصياته في مناقشة المسائل الفكرية والاجتماعية ، مثل سلفه يوريبيديس ، أفسح للمرأة ولعواطفها واحاسيسها مجالا واسعا في اعماله مثل سلفه يوريبيديس بينما نجد أرستوفانيس يعالج هموم العصر من خلال علاقات يتخيلها ، وفي إطار من المبالغة التي تضيق بها العلاقات الواقعية .

كان ميناندر حتى بداية القرن العشرين يعرفه العالم الحديث بوصفه اديبا اغريقيا قام كل من پلاوتوس وتيرانس - الشاعرين الملهائين الرومانيين - بمحاكاة اعماله او تكييفها ، والذي كان من خلالها بمثابة النموذج بالنسبة لكتاب المسرح بعد ذلك في القرن الثامن عشر . وعندما اكتشف أخيرا ، في مصر ، عدد من اوراق البردي تضم اجزاء كبيرة من مسرحيات : « التحكيم » ، و « الفتاة الحليقة الشعر » ، و « سامية » حصلت القناعة لدى الباحثين أن ميناندر كان يستحق السمعة التي يتمتع بها .

مسرحية « ديسكولوس » هي المسرحية الكاملة الوحيدة التي وصلتنا عن ميناندر ، فضلا عن أنها أقدم ما وصلنا عنه . فقد عرضت عام ٣١٧ قبل الميلاد ، وكان قد نال عنها الجائزة . وهكذا يتبين لنا أن كوميديا أرستوفانيس القديمة قد انسحبت كثيرا الى الخلف ، وإنها ماتت مع حلول السلام محل الحرب الإيلوبونيزية ، أما الفراغ الذي تركته فشغلته كوميديا

من نوع آخر تماماً ، تنتمي الى أصيل الحياة الاثينية في الثلث الاخير من القرن الرابع قبل الميلاد ، مثلما اتت كوميديا ارستوفانيس الى ظهيرة تلك الحياة من الربع الاخير من القرن الخامس واولئل القرن الرابع قبل الميلاد . ورغم ذلك كان في نية ميناندر ان يحقق ما عجز ارستوفانيس عن تحقيقه ، ليقف جنباً الى جنب مع التراجيدين العظام في توجيه تطور الدراما لاخلال اربعة او خمسة قرون فقط من حياة العالم القديم لحوض البحر الابيض المتوسط ، بل في فترة مماثلة من حياة اوربا الحديثة بعد عصر نهضتها الحديثة . على الباحث ان يتذكر ذلك اذا ما أراد ان يعقد مقارنة بينه وبين سلفه العظيم ارستوفانيس . إن مثل هذه المقارنة بالاساس غير واردة لانها لن تؤدي الا الى القاء سحابة كثيفة من الضباب على صفاته المختلفة تماماً عن صفات سلفه .

اول ما يطالنا من فروق بين نمطي الكوميديا الاغريقية في مرحلتين من مراحل تطورها : القديمة (التي يمثلها ارستوفانيس) ، والحديثة (التي يمثلها ميناندر) ، هو أن الجوقة تكون بالنسبة للاولى بمثابة القلب من الكوميديا . ثم هناك مشهد البارابازيس في الكوميديا القديمة الذي كان يستغله الشاعر للاعراب عن وجهة نظره ونظر العديد من الناس الآخرين ، حول عدد من جوانب السلوك والعادات ، والساسة والادباء والفلاسفة الخ . وأخيراً هناك القصة في الكوميديا القديمة ، والتي كانت تخضع في بنيتها لتكون بالدرجة الاولى وعاءً يحمل عنصر الهجاء .

اما في ايام ميناندر فلم تكن الكوميديا تشتمل على جوقة بالمعنى القديم الذي كان معروفاً ايام ارستوفانيس ، اما مشاهدتها فكانت مفصولة عن بعضها بفواصل غنائية يشار اليها فقط بكلمة « جوقة » او « عرض تقدمه الجوقة » ، ويبدو أن تفاصيل هذا العرض متروكة لاجتهاد المنتج أو حسن تصرفه .

لقد كانت القصة في كوميديا ارستوفانيس تعتمد على تخيل غريب جداً ، وفيها يجد المشاهدون انفسهم وقد انتقلوا فجأة من بلاد الاغريق الى الجحيم ، أو من أثينة الى المدينة الخيالية التي انشأتها الطيور معلقة بين السماء والارض .

من قاعة محكمة في أثينة الى « دكان أفكار » سقراط الخ . كما يجد المشاهد نفسه متورطاً منذ اللحظة الاولى في جدل ما مع الجذالات ، والساسة ، والزناير ، والطيور ، وباعة السجق ، والضفادع ، والالهة والشعراء والعبيد الخ ، ومنذ ذلك الوقت - اي منذ عهد ارسطوفانيس - تعاقب على مسرح الحياة الاثينية اكثر من عالم ، وتغيرت الاحوال ، وتبدلت عادات الناس ، واختلفت نظرتها الى الحياة ، فتغيرت تبعاً لذلك طبيعة الكوميديا نفسها ، فلم يعد جمهور ميناندر يشاهد أمامه الا ما سبق له ان شاهده في الحياة نفسها سواء كان ذلك في المدينة أم في الريف ، وهكذا اخلت المخيلة القوية الطريق للملاحظة الدقيقة ، كما تراجع الخيال ليحل الحس الواقعي محله . واختلفت الحالات الانسانية التي تظهر عادة في دولة منظمة من قبيل الاحتجاج ضد الحروب ، والضرائب ، والاجراءات يستدعيها النظام واستتباب الأمن ، وضد قوة المال ، نقول اختلف كل ذلك ليحل محله في الكوميديا الحديثة حالات اخرى تماماً ، تخص الزوج الاعتيادي ، والابن او الحبيب ، الذين كانوا يكافحون في عالم ازداد تعقيداً عن ذي قبل ، خصوصاً بسبب هذه التقسيمات المختلفة التي جعلت منه معسكرات متعادية : اغنياء وفقراء عبيداً وأحراراً ، شيوخاً وشباباً ، مواطنين واجانب ، بل حتى الى عالم ذكور وعالم إناث .

اننا لا نملك من مسرحيات ميناندر التي تجاوزت مائة مسرحية ، والتي كتبها خلال الاثنتين والخمسين عاماً التي عاشها ، الا نسبة ضئيلة جداً ومع ذلك إن ما وصلنا من اعماله الناضجة مع مئات من المقتطفات الصغيرة الاخرى تترك لدى الباحث انطباعاً عاماً حول المستوى الذي حققه ميناندر ، وهو مستوى طيب دون شك . وهناك ملاحظة اخرى هي ان هذه المسرحيات الاربع تتعامل مع ثيم اخلاقي واحد رغم تنوع شخصياتها Characters

وحبكاتهم Plots . ومن هنا ميل الباحثين الى الاعتقاد بأن هذا الثيم هو ١٠ كان يفضل ميناندر في جملة اعماله ، وهو ما كان يفضل جمهور ميناندر مشاهدته على المسرح . كما ان اشارات ميناندر العديدة الى الاعمال التراجيدية،

الى جانب المقتبسات التي كان يأخذها من يوريبيديس بصورة خاصة ، كل ذلك يكشف عن الفة ميناندر وتعاطفه مع الثيمات التراجيدية ذات الوضعيات الاخلاقية والعاطفية *

لا يصعب على الباحث ان يجد معظم خصائص مسرح ميناندر قد أخذت بداياتها من خصائص مسرح يوريبيديس نفسه ، منها : تضيق نطاق الجوقة والعناية برسم الشخصيات خصوصاً النسائية منها ، وتعقيد الحبكة المسرحية ، والاهتمام بالموضوعات العاطفية ، كذلك الاقتراب من الواقع بدلا من التحليق في الاجواء البطولية ، ومعالجة العادي والحياتي بدلا من المثالي *
وكمثال على درجة تأثر ميناندر بيوريبيديس يذهب عدد من الباحثين الى القول إننا لو ادخلنا على قصة « أيون » ، التي هي واحدة من مسرحيات يوريبيديس تغييراً أو تغييرين لأمكن بسهولة أن تكون قصة لواحدة من مسرحيات ميناندر^(١٧) * كما ان هناك من الباحثين من يقول ان ميناندر اخذ هذه المسرحية من يوريبيديس واعاد صياغتها من جديد ، وان قصتها عظيمة الشبه بالقصص المفضلة عند ميناندر * وتتلخص مسرحية « ايون » ان احدى الاميرات واسمها كريسا قد اغتصبها الاله ابولو في الظلام ، فوضعت طفلا وتركته تحت جنح الظلام ومعه بعض المجوهرات والحلي لتكون تذكارة الولادة *
ثم تتزوج فيما بعد من احد الامراء فلم تنجب منه ، فما كان منها الا ان توجهها الى معبد دلقي لتلقي النبوءة من ابولو * وجاءت النبوءة تقول ان على الامير ان يتخذ اول شخص يقابله وهو يغادر المعبد ابنا له وتشاء الصدف ان يكون اول شخص يقابله هو ابن الامير نفسه ، الا ان الام لم تتعرف عليه ، ويتخذ الامير من هذا الشخص ابنا له ، وتمر الايام وتسوء علاقة

١٧- انظر : « المسرحية العالمية » . الادريس نيكول ، ترجمة عثمان نرسه ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، القاهرة ، التاريخ (بلا) ، الجزء الاول ، ص ١٥٢ * كذلك انظر : « يوريبيديس وعصره » * تأليف جلبرت مودي ، ترجمة : عبدالمعطي شعراوي ، دار الفكر العربي ، ص ٨٦ - ٩٠ .

الزوجة بالابن المتبنى وتكاد تتخلص منه الا انها تمنع من ذلك ، الى ان تتعرف عليه بواسطة حلي التذكار التي تركتها معه وهو طفل .

سبق ان قلنا ان ما وصلنا من مسرحيات ميناندر اربع مسرحيات فقط . كانت واحدة منها فقط كاملة ، وهي بعنوان « ديسكولوس » ، اما الثلاث الاخرى فكانت جميعها ناقصة ، كما ان جميعها تنتمي الى مسرحيات ميناندر التي كتبها في فترة نضجه الفني والفكري . وستكون مسرحيته الاولى مهمة في نظرنا لسببين الاول : لانها كاملة ، ولهذا فانها ستساعدنا على تكوين فكرة عن بنية المسرحية عند ميناندر ، وثانيا : لانها من اعماله المبكرة مما يتيح لنا المجال لتكوين فكرة - وان كانت عامة وتقريبية - عن خط التطور الذي مرت خلاله اعمال ميناندر الى ان وصل الى هذا المستوى من النضج في اعماله المتأخرة .

٢ - اعمال ميناندر المسرحية

١ - ديسكولوس . او « الرجل المشاكس » (١٨)

- تألف مسرحية « ديسكولوس » Dysculus من خمسة فصول ، وهي تضم الشخصيات التالية :
- ١ - بان - اله الحياة الريفية
 - ٢ - سوستراتوس - شاب غني يعيش في المدينة .
 - ٣ - خايروس - الطفيلي الذي يرافقه .
 - ٤ - پيرهياس - واحد من عبيد سوستراتوس ، وهو شاب .
 - ٥ - كنيمن - فلاح عجوز .
 - ٦ - ميرهين - ابنته
 - ٧ - داوس - واحد من عبيد جورجياس ، وهو عجوز .

١٨- لقد اعتمدنا في عرض هذه المسرحية ، والمسرحيات التالية ، على الترجمة الانجليزية المنشورة في سلسلة « بنجون » ، ترجمة وتقديم : فيليب فيلاكون .

- ٨ - جورجياس - أخ غير شقيق لميرهين •
 - ٩ - سيكون - طباخ •
 - ١٠ - كاليبيديس - والد سوستراتوس •
 - ١١ - جيتاس - واحد من عبيده •
 - ١٢ - سيميكه - امة عند كنيمن ، ومربية ميرهين ، امرأة عجوز •
 - ١٣ - والدة سوستراتوس واخته • والدة جورجياس • عدد من الضيوف •
- يمثل المنظر فيليه Phyle في مقاطعة أتيكا • في وسط المسرح هناك مدخل مزار ريفي • الى اليمين دار كنيمن ، والى اليسار دار جورجياس
- تمثال الاله پان ينتصب عند المدخل •

الفصل الاول : (يدخل پان من المزار)

يلقي پان القسم الخاص بمشهد البرولوج ، وفيه يعرف الجمهور على طبيعة المنظر الذي أمامهم : انه خرج اليهم من الكهف الذي يمثل مقام الحوريات • الى اليمين مزرعة الفلاح كنيمن ، ثم يشرع بتعريف نفسه للجمهور وعلى مزاجه ، وكيف انه تزوج من أرملة فقدت زوجها فتركها وحيدة مع طفلها الصغير • ويخبرنا بان حياة هذه المسكينة لم تكن سهلة مع فلاح صعب المراس مثل كنيمن ، بل كانت سلسلة من الخصومات التي حولتها الى جحيم يفوق الوصف ، الامر الذي اضطرها أخيراً الى مغادرة بيت زوجها واللجوء الى ولدها من زوجها الاول ، انه جورجياس الذي أصبح في عداد الرجال ، وهو يملك الان مزرعة مجاورة ، ويعيل كلا من والدته وعبد المخلص الذي تركه له والده • لقد كانوا فقراء ، الا ان الحياة الصعبة زودتهم بالكثير من الخبرات والتجارب •

اما كنيمن العجوز فبقي مع ابنته ، وامة له عجوز ايضا تقوم على خدمتها ، انه يعيش على قطع الاشجار ، والكدح الشاق في الارض ، نافرا من الجميع بما في ذلك زوجته وجيرانه • اما ابنته • فقد شبت على الاخلاص له ،

والنقاء والطيبة والتطهر من الشرور ، وعلى خدمة الحوريات رفيقات پان
لذلك ففي نيتهن مساعدة الفتاة •

كما يخبر پان الجمهور عن وجود رجل غني يقيم في مزرعة قريبة ويخبرنا
ايضا عن ابن هذا المزارع ، الذي يقيم في المدينة والذي صادف ان جاء مع
صديق له الى الريف في رحلة صيد فوق ظره على ابنة كنيون فوق في حبها
بتدبير من پان نفسه • ويختتم پان البولوج بالعبارة التالية :

« هذه هي الخطوط العامة للحبكة ، اما التفاصيل فسيمكنكم الاستماع
اليها ان شئتم • وارجو أن تفعلوا !

أعتقد أنني ارى العاشق مع صديقه قادمين إنيهما منهماكان في محاورة
حامية حول الشيء الذي حدثتكم عنه » •

يدخل المسرح كل من سوستراتوس وخايريس ومن حديثهما تفهم ان
الاول أحب فتاة حرة المولد ، شاهدها أول مرة وهي تجلب اكاليل من
الزهور للحوريات ، وانه يطلب من صديقه النصيحة والمساعدة • ثم يخبره
انه حمل عبده بيرهياس رسالة يوصلها الى والد الفتاة •

بعد ذلك يدخل بيرهياس المسرح لاهنا ، ويطلب اليهما مغادرة المكان
على الفور • ثم يقص عليهما ما لاقاه من والد الفتاة وكيف انه كان كالمجنون لم
يفسح له المجال ليقول اي شيء ، ولم يسمع منه شيئاً ، بل بادر الى ضربه بالعصا،
وعندما هرب من أمامه واصل رجمه بالحجارة وبالحصاة ، وبكل شيء كانت
يده تظاله • يصر سوستراتوس على مواجهة الرجل ، وعندها يبادر الطفيلي
خايريس الى الابتعاد من المكان ، وعندما يلوح كنيون في الافق يغادر
بيرهياس المكان ايضا • وهكذا يبقى سوستراتوس وحده • يقترب منه
كنيون ويواصل سيره ليدخل داره ، دون ان يبدي اي استعداد لفهم
سوستراتوس • بعد ذلك تدخل ميرهين من دار والدها لجلب الماء من نبع
الحوريات ، فيساعددها سوستراتوس في منح الماء من النبع • يشاهدهما داوس
عبد جورجياس فينتقد والدها لانه لم يوفر الوقت الكافي لمراقبتها والعناية

بها ، فيقرر ان يفتح سيده جورجياس بالامر بوصفه اخاها • يغادر داوس المسرح بعد ان كان الآخرون قد غادروه ، تسمع اصوات تقترب من المزار ، ولغظ وغناء ، انهم جمع غفير من الناس الذين جاءوا بالتقدمات الى الاله پان •
ينتهي الفصل الاول وتثبت ملاحظة : « اللحن الكورالي الاول » دون.
ان يثبت نص هذا اللحن او فحواه •

الفصل الثاني :

يدخل جورجياس وداوس قادمين من الحقل • من حديثهما تفهم ان جورجياس يلوم العبد داوس لانه بقي يتفرج ولم يبعد الغريب (ويقصد هنا سوستراتوس) عن المنطقة أو يحذره من الاقتراب مرة اخرى منها • الا ان العبد يدافع عن سلوكه هذا ويلقي اللوم على والد ميرهين اللفظ والشكس. الطباع الذي لم يدع مجالاً للتفاهم ، والذي كان يهدده بالضرب بالسوط كلما رآه قرب داره •

يدخل المسرح كل من سوستراتوس وعبده بيرهياس ومن حديثهما تفهم امورا اخرى كثيرة مما يجري بعيدا عن اظفارنا كجمهور ، زد على ذلك ان جورجياس - ابن الريف الفقير - عندما يعترض طريق سوستراتوس يكشف ميناندر عن استاذيته في ادارة دفة الحوار لصياغة العديد من تأملاته في الحياة والاخلاق ، كل ذلك على لسان شخصياته ومن مواقع انتمائهم الاجتماعي والطبقي • وعندما يدافع سوستراتوس عن نفسه ويكشف بأسلوب مقنع عن نزاهة وشرف مسعاه ، يعتذر منه جورجياس ويكشف له عن درجة القربى التي تربطه بميرهين ، ويعده بضم جهوده الى جانبه لتحقيق هدفه النبيل • ثم ، بعد ان يقدم له صورة واضحة عن طبيعة والد ميرهين وصعوبة التفاهم معه ، يتفقان على وضع خطة تمكن المحب من اللقاء نظرة على حبيبته ، والاقتراب من والدها ، ومفاتحته ، بصورة غير مباشرة وحذرة ، بموضوع زواج ميرهين •

فيما تبقى من الفصل وبعد ان يدخل المسرح الخالي كل من سيكون الطباخ وجيتاس رقيق والد سوستراتوس ، تفهم من حديثهما أن تقدمة سترفع الى مقام الاله پان لان والدة سوستراتوس رأت في منامها بأن الاله پان يلقي القيص على ولدها ، ويضع الاصفاذ في يديه ويلبسه رداء فلاح ويزوده بعدته ، وهذا ما سنراه فيما بعد ، تماما . وهكذا يكون الغرض من المقدمة استمالة الاله ليقف الى جانب سوستراتوس . يدخل الاثنان مقام الاله پان وتسدل الستارة على الفصل الثاني .

اما في النص المكتوب فهناك ملاحظة : « اللحن الكورالي الثاني » .

الفصل الثالث

يخصص الفصل الثالث لتصوير طقس التقدمة لمقام الاله پان ، ويستغل الشاعر هذه المناسبة للكشف عن المزيد من جوانب فظاظة وجفاء وغلظة طبع كنيمنون ، وذلك من وجهة نظر شخصيات جديدة في المسرحية ، ومن خلال علاقات أخرى أيضا . فضلا عن ذلك إن كنيمنون يتذمر من الصدفة التي جعلت داره قريبة من مقام الاله پان ، الذي وصفه بالطاعون .

وبعد ان فشل خدم اهل المدينة في اقناع كنيمنون باعارتهم بعض ما يحتاجونه من ادوات ، غادروا المسرح الى داخل المزار ، يدخل سوستراتوس وهو يتعثر من التعب ، قذراً ويتصبب جسمه عرقاً فتحدث عن العناية والنصب الذي لقيه في الحقل طوال النهار دون ان يفلح بالقاء نظرة على حبيته ميرهين . يقع نظره على جيتاس ، فيتلقى منه نبأ وجود اهلته لتقديم الاضحية تقربا من الاله پان من اجله هو . فيقرر دعوة جورجياس وعبداه داوس لمشاركتهم احتفالهم . يغادر الجميع المسرح . وفي نهاية الفصل الثالث نقرأ الملاحظة التالية : « اللحن الكورالي الثالث » .

الفصل الرابع :

يفتح الفصل الرابع بصيحات الاستغاثة التي تطلقها سيميكة وهي تخرج من الدار راکضة ، وتلتبس الآخرين ان يهبوا لنجدة سيدها الذي سقط في البئر . اما سيكون فقد شمت بهذا العجز اللفظ ، واعتبر سقوطه في البئر قصاصاً عادلاً انزلته به الالهة . يدخل جورجياس فتخبره سيميكة بالامر فيبادر الى تقديم المساعدة بعد ان ينادي على سوستراتوس ليخرج من مقام الاله پان، يدخل الاثنان دار كنيون حيث يسمع عويل هيرمين وصراخها في الداخل . يغادر سيكون المسرح ، ثم يدخل سوستراتوس من دار كنيون فيتوجه الى الجمهور يخبرهم بما حدث في الداخل ويخبرهم كيف قفز جورجياس الى البئر ، بينما بقي هو يتمتع بوقوفه قريباً من الملاك الذي يحب ، وان كانت هيرمين في وضع لا تحسد عليه بسبب قلقها على والدها . يكفي ان تكون قريبة منه ، حتى وان كانت في مثل هذه الحالة وهي تنتف شعرها وتعض على شفيتها واصابعها الخ . ويخبرنا انه غادر الدار بعد ان نجح جورجياس في انقاذ كنيون .

يدخل كل من جورجياس وكنيون وميرمين وسيميكة . تظهر علامات الندم على كنيون لانه أصر في السابق على العيش وحيداً ، وعلى رفضه لجميع المحاولات التي بذرت من جانب الآخرين للاقتراب منه . يلتبس اولاً من جورجياس ان يذهب ويأتيه بزوجه - والدة جورجياس - . يعود جورجياس بوالدته ، ثم يستأنف كنيون حديثه موضعاً موقفه ويلخص رايه في الحياة استناداً الى تجاربه الشخصية :

كنيون : اريد ان احدثكم جميعاً حول عدد من الاشياء قبل ان انسأها ارجو ان تعلموا ما يلي : كنت افضل لو اني قتلت في الحال . اجل ، لن يكون بمقدور اي منكم ان يحملني ابداً على تغيير رايي ، وهكذا لم يبق امامكم الا ان تتفقوا معي . لربما كنت

قد اقترفت خطأ وحيداً - فلقد اعتقدت ان بإمكانني ان احقق
لنفسي كل ما تريد ، وذلك بالاعتماد على نفسي وحدها ، ودون
ان أسأل العون من اي كان . والان فقط ادركت ان
الحياة عرضة لان يوضع لها حد فجأة وبصورة غير متوقعة .
حسن ، اقر اني كنت على خطأ . فكل إنسان بحاجة الى ان
يكون بقربه إنسان آخر ، يحتاج الى صديق يتوقع ان يمد له
يد المساعدة عندما يحتاجها . غير اني عندما لاحظت كيف
يقضي الناس حياتهم وقد استغرقهم هم جمع المال ، وعندما
راقبتهم وهم يضعون الخطط وقيموا الحسابات ، اصابني
احساس بالمرارة ، وحق هيفايستوس . لم اعتقد مطلقاً بوجود
حتى ولا إنسان واحد بإمكانه ان يحس بعطف حقيقي تجاه
الآخر . مثل هذه الخاطرة اصابني بالشلل . اما الان فهناك
إنسان واحد استطاع ان يثبت لي العكس ، انه جورجياس
الذي كشف لي تصرفه عن قلب شهم ونبيل . كل هذا وقد
منعته من مجرد الاقتراب من بابي ، ولم امد يد العون له
ابداً ، بل ولم ابادل كلمة واحدة ، ولم الق عليه تحية صباح
ومع هذا ، فقد انقذ حياتي انطلاقاً من رغبة خيرة خالصة .
بإمكان واحد آخر ، في مثل موقعه ، ان يقول - وهو محق -
« طالما انك طلبت مني ان ابقى بعيداً عنك . حسن ، سابقى
اذن بعيداً ، وطالما انك لم تمد يوما يد المساعدة لي - حسن ،
فلانتظر مني عونا » . والان ، اعزني سمعك يا ولدي :
فسواء واقتني المنية عما قريب ، كما يخيل لي - ذلك أني في
اسوأ حال - أم اسعفني الحظ بتجاوز المحنة ، فانا الان اتخذ
منك ولداً لي . كل تقودي وممتلكاتي هي ملك لك . اما
بخصوص ابنتي ميرهين ، فانا أودعها امانة لديك . يتعين

عليك ان تعثر على زوج يناسبها اما انا فلن اوفق في هذه المهمة حتى لو توفرت لي الصحة - فلن اجد هناك من ينال رضاي • كل ما انتظره منك ان تتركني احيا على طريقتي الخاصة • بادر الى تولي زمام الامور ، يا ولدي • انك مدرك الامور ، اتمنى لك حظا سعيدا • انك الحارس الطبيعي لاختك • يمكنك ان تعتمد على قيمة ممتلكاتي • قدم لاختك نصف ثروتني كبأنة ، وخذ النصف الاخر لنفسك اسهر علي وعلى امك • هيرمين ، خذيني الى سريري • اعترف بان على المرء الا يتحدث باكثر مما تقتضي الضرورة ، الا انه ما يزال هناك امر واحد ارى من واجبي ان احدثك بشأنه ، يا ولدي ، دفاعا عن نفسي ، وعن طريقتي في الحياة • باختصار ، لو ان كل واحد سلك طريقي ، وفعل كما انا أفعل ، لاختفت المحاكم في الحال ، ولما زج الناس بعضهم بعضا في السجون ، ولما شبت الحروب ، ولحصل كل على ما هو بحاجة اليه ، ولكان راضيا • (الى الجمهور) ولكن ربما احببتم الاشياء احسن كما هي عليه الان • لكم ان تواصلوا حياتكم كما كانت في السابق • أما الرجل العجوز المشاكس فينسحب من طريقتكم » انتهى •

وهكذا تنتهى آخر العقبات من طريق المحبين ، اما ما تبقى فمجرد تفاصيل من قبيل اقتراح سوستراتوس على جورجياس ان يقبل الزواج من اخته وعندما يذكر الاخير باحتمال رفض والدها الغني ، يؤكد سوستراتوس العكس • ويغادران المسرح بعد الاتفاق على اللقاء قريبا ليتما خططهما •

ملاحظة : « اللحن الكورالي الرابع »

الفصل الخامس :

يعني الفصل الخامس بمعالجة نقطتين : الاولى مناقشة قصيرة ، لمسألة الغنى والفقر ، وهل يجوز تزويج فتاة غنية لشاب ليس من الاغنياء • ثم ينهي الكاتب

مناقشة هذه المسألة بسرعة * اذ سرعان ما يوافق الاب ، الذي ينطلق من وجهات نظر تبدو محافظة ومتزمتة ، على رأي ولده الشاب الذي يرى ان توظيف المال - الذي يتحكم القدر باتتقاله من حوزة واحد لآخر - لتكوين الاصدقاء ، خير الف مرة من كنزه بلا فائدة ، ثم ثانيا ، هناك الاصرار من قبل الجميع على ضرورة اخراج كنيمون ، ذي الطبع المشاكس ، من عزلته وحمله على مخالطة الناس ومشاركتهم افراحهم ، وحمله على ما يشبه المحفلة بواسطة الطباخ سيكون وجيتاس عبد كاليبيديس تعاونهما سيميكه امة كنيمون نفسه ، والمجيء به الى حيث يحتفل الناس ، فيضعون الاكليل على راسه والمشعل في يده يرفعونه عاليا ويحيطون به من جميع الجهات ليشكلوا معه ما يشبه الموكب. وهم يدخلون الى داخل المزار حيث يرقص الجميع * وتختتم المسرحية بكلمات جيتاس التالية :

« حسن ، والان اذا كنتم قد استمتعتم بكفاحنا من أجل اصلاح هذا العجز العنيد ، فصفقوا لنا بحرارة ، جميعا ، شيئا وشبابا وأطفالا * دع النصر المؤزر ، هذه الغاية المغناج يحالفنا الى الابد !

ب - « التحكيم » Epitrepontes أو The Arbitration

تعتبر مسرحية « التحكيم » اكبر مسرحية غير كاملة تصلنا من ميناندر * فبين ايدينا اكثر من نصف هذه المسرحية في حالة جيدة * زد على ان هذا القسم هو القسم المهم منها *

تجري احداث المسرحية بالقرب من مدينة أثينة * ويتألف المنظر من بيتين :: احدهما هو بيت كاريسيوس ، حيث تعيش زوجته الشابة پامفيل ، والآخر هو بيت كاريستراتوس الاثيني الغني ووالده كاريسيوس ، وفي البيت الثاني يقيم الزوج كاريسيوس مع الغانية هابروتونون بعد ان هجر زوجته الشابة ، بسبب الملابس التي سنعرفها خلال عرض المسرحية *

لم يبق من الفصل الاول سوى ثلاثة أسطر فقط . اما الفصل الثاني فيفتح
بـ"الخصومة التي قامت بين سيريسكوس عبدكايستراتوس وداوس الراعي .
"فقد عثر الاخير على طفل ومعه بعض المجوهرات بمثابة تذكّار ولادة . اراد
ان يحتفظ بالطفل اول الامر ، الا انه غير رايه ففضل ان يتنازل عنه لحارق
"الفحم سيريسكوس المتزوج ، والذي تخطف الموت طفله مؤخراً . الا ان
سيريسكوس يسمع بالمجوهرات فيما بعد ، فيأتي الى داوس يطالبه بها على
اعتبارها حقاً للطفل ، فضلاً عن انها ضرورية له علّه يستطيع بواسطتها ان
يتعرف على عائلته فيأخذ المكانة الاجتماعية التي يؤهله لها نسبه . وعندما
رفض داوس الموافقة على طلبه لم يبق أمامهم سوى التحكيم ، ومن هنا جاء
"اسم المسرحية . وشاءت الصدفة ان يكون اول من يلتقي بهما هو سميكرينيس
والد پامفيل ، الذي يحكم بالمجوهرات للطفل ، كما يحكم بالطفل لذلك الذي
اظهر استعداداً للتضحية من اجل تنشئته ، لا لذلك الذي اراد ان يستولي
على مجوهراته . وبينما يكون سيريسكوس وزوجه منهماكين بتفقد مجوهرات
الطفل يقع ظر اونيسيموس ، عبد كاريسيوس ، على خاتم سيده بين
المجوهرات ، فيطالب سيريسكوس ان يسلمه اياه ليعيده الى صاحبه ، فيرفض
الاخير وبعد مشادة يتفق الاثنان على اللجوء ، الى المحاكم . والى هنا ينتهي
الفصل الثاني .

اما الفصل الثالث فقد فقدت فقرات كثيرة منه ، الا أننا نستطيع ان نفهم
مما تبقى منه ، ان هابروتونون تسمع بالجدل بين العبدین حول الطفل وتذكّار
"ولادته ، وخاتم كاريسيوس فتتفق مع اونيسيموس ان يسلمها الخاتم لتحمله
في اصبعها حتى اذا ما وقع ظر كاريسيوس عليه ادعت انها حصلت عليه من
شباب اعتدى عليها في العام الماضي ، خلال الاحتفال ليلا بعيد الپاناثينايا في
تاوريوليا ، حيث يقتصر الرقص والغناء على النساء . وانها ستخبره بكل
التفاصيل التي حدثت بالفعل للفتاة الاصلية التي يجب ان تكون ام الطفل .

حتى اذا ما تأكدت ان كاريسيوس هو المذنب ، وان الطفل هو ابنه ، ستعترفه له بالحقيقة وستعمل معه على العثور على الام الحقيقية •

ومن الناحية الاخرى ، نجد ان العلاقة سيئه بين الزوجين الشابين ، ذلك ان اونيسيموس ، الذي علم بولادة پامفيل للطفل بعد مرور خمسة أشهر فقط على زواجها من سيده ، تبرع بنقل الخبر الى كاريسيوس ، وهذا هو سبب هجره لزوجته واقامته مع الغاية في بيت والده • وعندما يسمع والد پامفيل بحقيقة علاقة ابنته مع زوجها ، وانصراف الاخير الى معاقره الخمرة ، ومصاحبة الغواني واسرافه في تبديد امواله يقرر ان يذهب ليعيد ابنته الى بيته ، الا أن پامفيل ترفض مغادرة بيت زوجها وتفضل قبول حظها من الزواج ، والرضا بزوجها كما هو عليه الان •

تلتقي هابروتونون بالأمه سوفرونا مربية پامفيل ، فتتذكر وجهها ، كمله تتأكد انها هي نفسها كانت ترافق الفتاة الحرة التي اغتصبها كاريسيوس • وهكذا استطاعت بواسطتها ان تحل كل العقد والملايسات التي كانت حتى الان تحول دون حصول الزوجين المحبين على ما يستحقانه من سعادة ، وان يهنأ بحبهما وقد ضما الى عائلتهما طفلهما الصغير •

ج - « الفتاة الحليقة الشعر » Periceircmene او The Unkindest Cut

مسرحية « الفتاة الحليقة الشعر » واحدة من مسرحيات ميناندر المتأخرة ، وبالتالي المكتملة النضج • الا ان ما وصلنا منها قليل نسييا ، وان كان كافيا لتكوين صورة عن بنائها وجبكتها ، وخصائص شخصياتها الرئيسة • وهذه المسرحية تكشف بدرجة اكبر عن مهارة واستاذية ميناندر في رسم الشخصيات ذات الطباع المتفردة والتميزة Characters • يكفي ان نشير الى شخصية پوليمون ، هذا الجندي الكورثي الذي تبقى صورته المتميزة ماثلة في اذهاننا مدة طويلة بعد القراءة الاولى لهذه المسرحية • كذلك قل عن شخصية جليسير • محظيته أول الامر وزوجته فيما بعد ، لاسيما بعد ان عثرت على عائلتها ، فعادت

اليها حقوقها • وارتفعت منزلتها في نظر الآخرين ، وفي مقدمتهم پوليمون • ثم هناك باتايكوس ، التاجر الكورثي الميسور الحال الذي عركته احداث الزمن ، واغنت خبرته وصقلت شخصيته ، والذي يتضح انه اب لكل من جليسييرا وموسيخيون فيسعد أخيراً بالتعرف عليهما ، ثم موسيخيون نفسه الذي احب جليسييرا عندما كانت في حوزة پوليمون كمحيطة واشتهاها والذي منى نفسه بان يتخذ منها زوجة او خلية ، الا انه اكتشف وسط مزيج من المشاعر المتناقضة التي لا يستطيع تصورها الا قلم فنان كبير مثل ميناندر ، اكتشف انها شقيقته ، مثلما اكتشف ان باتايكوس هو والده • وهناك لوحة انسانية على درجة عالية من الروعة • تتألف من المقابلة بين شخصية پوليمون الجندي الكورثي الفظ والانعالي والمتهور الذي لم يتورع عن معاقبة جليسييرا الرائعة بان قص شعرها عقاباً لها لمجرد ظنه بانها خاتته بمقابلة إنسان آخر ، وقبل ان يكلف نفسه عناء التأكد من طبيعة هذا اللقاء ، والقبلة التي منحها او أخذت منها ! هذا من ناحية ، ومن ناحية • • اخرى هناك ، داخل هذه اللوحة شخصية باتايكوس التاجر الكورثي الذي ينوء كاهله بخبر الايام وتجاربها فانعكست حكمة وهدوءاً ورقة •

واذا كان لابد من تلخيص قصة المسرحية ، توخيا للمزيد من الفائدة ، واخذاً بنظر الاعتبار عدم ترجمتها - حسب علمنا - حتى الان ، فهي باختصار كما يلي :

لقد انجبت زوجة باتايكوس توأمين : ولداً وبنتاً ، الا أنها توفيت بعد ذلك مباشرة • اما باتايكوس فيفقد في الوقت نفسه كل ثروته ، الامر الذي حمله على ان يقرر التخلي عنهما بان تركهما في العراء مع عدد من المجوهرات كتذكاري مولد • عثرت عليهما امرأة فقيرة فحملتهما الى دارها • اما الفتاة فقد قررت الاحتفاظ بها ، وتنشئتها ، وحجبها ، وكأنها ابنتها حقاً ، بينما تنازلت عن الولد لامرأة غنية تتوق للحصول على طفل ، واسمها ميرهين كما انها تقطن

احدى الدور الثلاثة التي يتألف منها المنظر في المسرح • وبعد ثمانية عشر عاماً • اعطت المرأة الفقيرة ، وقد تقدم بها السن ، الفتاة ، واسمها جلوسيرا ، الى پوليمون الجندي الكورثي الذي يشغل داراً أخرى من الدور التي يتألف منها المنظر • أما الدار الثالثة فتعود الى پاتايكوس •

يصادف ان يكون پوليمون بعيداً عن كورنث يؤدي واجبا عسكرياً ، وعندما يقترب من كورنث وهو عائدا اليها ، يرسل عبده سوسياس ليسبقه بالخبر ، الا ان العبد عندما يقترب من دار سيده ، يشاهد موسيخيون يغتصب قبلة من جلوسيرا محظية سيده ، فيعود اليه ويخبره بما شاهد • يحتدم پوليمون ، وهو الجندي ، غضباً وعندما اعترفت جلوسيرا بما حدث ، تضاعف غضب پوليمون فجرها الى داخل الدار ، وقام بقص شعرها كما يفعل مع اية أمة من امائه ، ثم هجر داره •

كانت جلوسيرا قد علمت بواسطة المرأة التي ربتها أن موسيخيون هو أخوها ، وان ميرهن ليست أمه ، وسلمتها تذكارات الولادة الذي عثرت عليه معها ، واخذت منها عهداً الا تبوح بهذا السر لاحد • وهذا ما يفسر لنا لماذا لم تمنع موسيخيون عندما اغتصب منها قبلة ، لانها كانت متأكدة انها انما تضم نفسيها ، وليس رجلاً غريباً • ولما كانت جلوسيرا تخشى پوليمون ، فقد قررت ان تاجأ الى بيت هيرمين • تتعقد القصة ، ذلك ان پوليمون يأتي مطالباً بعودة جلوسيرا الى داره ، اما پاتايكوس فينبري لتهديته پوليمون عن طريق مقارعة حججه الضعيفة بحجج اقوى • هذا من ناحية ، ومن الناحية الاخرى هناك موسيخيون الذي فسر لجوء جلوسيرا الى دار والدته تفسيراً ذاتياً ، متخذاً من ذلك دليلاً على ميل جلوسيرا اليه • فاخذ يمني نفسه بالكثير من الاحلام الزاهية •

ينتهي الجدل بين پوليمون وپاتايكوس الى قبول الاخير بالتوسط لاقناع جلوسيرا بالعودة الى دار الاول • وبينما يحاول پاتايكوس إقناع جلوسيرا ،

يعتمد موسيخون الى التنصت لما يدور بينهما ، وخلال ذلك يتم الكشف عن هوية جلوسيرا ، فتكتشف ان پاتايكوس هو والدها كما تكشف عن هوية موسيخيون ايضا . وهكذا يلتئم شمل العائلة ، كما تعود جلوسيرا بملء ارادتها الى پوليمون الذي يرحب بها زوجة شرعية ، يفخر بها ويعتز پاتايكوس صهراً له . اما موسيخيون فيقترح عليه والده الثري تزويجه من إحدى بنات العوائل الغنية في كورنث .

د - « امرأة ساموس » The Samian Woman

يبدأ القسم المتبقي من هذه المسرحية بمقطع فصل لم يستطع الباحثون المتخصصون ان يتأكدوا مما اذا كان الثاني ام الثالث . ومهما يكن من امر فانهم يحاولون أن يخمّنوا ويحدسوا القسم المفقود من المسرحية على الشكل التالي .

ديميس رجل اعزب ميسور الحال . لديه متبنى اسمه موسيخيون كان موضع حبه وثقته . كما كانت لديه خليلة اسمها كريسيس ، تعاشره معاشرة الزوجة لزوجها ، ولما كانت مجهولة الابوين فقد عدت من ساموس ، لا مواطنة اثينية . ولهذه الحقيقة اهمية كبيرة ، ذلك أن القوانين الاثينية تحرم على ديميس ان يتخذ منها زوجة شرعية .

كان موسيخيون يحب بلانجون ، ابنة جارهم نيكيراتوس ، ولكن لما كان الاخير فقيرا لدرجة لا يستطيع معها تأمين صداق لابنته قرر الشابان اخفاء علاقتهما عن الآخرين .

اضطر ديميس ان يغيب عن أثينة لاشهر . وخلال هذه الفترة انجبت منه كريسيس طفلا الا أنه مات . وفي الوقت نفسه انجبت بلانجون ، دون علم والديها ، طفلا من موسيخيون ، فقررت كريسيس أن تشمله برعايتها فتقوم بتربيته .

وقبل ان يغادر ديميس أثينة اخبر كريسيس على حدة انه يجب عليها اذا
أنجبت طفلا خلال غيابه ، ان تتخلص منه بان تتركه في مكان ما في العراء •
وعندما عاد ديميس من سفره اخبرته كريسيس بما حدث لطفلهما ، كما اخبرته
بانها عثرت على هذا الطفل معروضا في العراء ولذلك فهي حريصة على الاحتفاظ
به • اخيراً استطاعت انتزاع موافقته بعد عناء •

لقد رأى ديميس ان الاوان قد حان لزواج موسخيون ، وأخبر الاخير
ان بإمكانه ان يتزوج بلانجون • ان موافقة موسخيون الحارة على هذه
الخطّة أو الفكرة قد سببت لديميس شيئا من القلق • وعندما يبدأ النص
الباقى من المسرحية تكون الاستعدادات للزواج قد تمت ، وان الترتيبات
لاقامة حفلة الزواج قد قطعت شوطا بعيداً •

خلال انهماك الجميع في الاعداد للحفلة تتسلل احدى الاماء - انها مريّة
موسخيون - الى غرفة الصغير ، دون ان تعلم بوجود سيدها ديميس في مكان
قريب منها • وخلال مناجاتها للطفل ، على اعتباره طفل موسخيون ، تثور نفس
ديميس الا انه يكتفم اشغاله ، ويتصرف امام الجميع وكأنه لم يسمع ما سمع
قبل قليل • بعد ذلك ينادي عبده پارمينون ويستجوبه بشأن الطفل بلهجة
فيها الكثير من التقرّيع واللوم والتهديد • يرتبك العبد ويؤكد له أن الطفل
هو ابن كريسيس فعلا • فتتأكد شكوك ديميس الباطلة طبعاً ، ويقتنع ، وسط
سورة من الاثغال والغضب ، ان كريسيس اغوت ولده بالتبني موسخيون
وحملت منه هذا الطفل •

تعتقد الاحداث فيطرد كريسيس من داره ، دون ان يوضح لها السبب
فتضطر الى اللجوء الى بيت نيكيراتوس ، والد بلانجون التي تزف الان الى
موسخيون • بعد ذلك يعلم ديميس بالحقيقة ، ويتأكد ان والدة الطفل هي
بلانجون وليست كريسيس ، فيهدأ غضبه ويخبر نيكيراتوس بذلك • عندها

يشور الاخير ويهجم على كريسيس لاختطاف الطفل الذي هدد بحرقه • تهرب كريسيس من وجهه فيلاقيها ديميس الذي يطلب اليها ان تلجأ الى بيته هرباً من غضب نيكيراتوس • لم تفهم شيئاً اول الامر ، الا انها تدخل داره اخيراً • يحاول ديميس تهدئة غضب وثورة نيكيراتوس ويقنعه اخيراً ان الامر لا يستحق كل هذا الغضب لاسيما وان ابنته بلانجون ستزف اليوم الى موسخيون •

اما الفصل الاخير فقد ضاع هو الآخر • واغلب الظن انه كان مكرساً لاتمام حفلة الزواج والكشف عن أهل كريسيس بحيث يتمكن ديميس من أن يتخذ منها زوجة شرعية الخ •

المصادر التي اعتمد عليها الباحث في الفصل السادس

- ١ - مسرحيات ارستوفانيس • ترجمة وتقديم أمين سلافه
- ٢ - تاريخ الأدب الاغريقي (بالروسية) مجموعة من الباحثين.
- ٣ - تاريخ المسرح (بالانكليزية) اوسكار ج بروكيت •
- ٤ - الحرب البيلوبونيسية (بالانكليزية) ثيكوديراس
- ٥ - مسرحيات ميناندر (بالانكليزية)
- ٦ - المسرحية العالمية ، تأليف الادريس نبكول

الفصل السابع

في التقنية المسرحية

اولا : بناء المسرح الاغريقي

لقد خضع تطور بناء المسرح الاغريقي لتطور الدراما الاغريقية نفسها •
والدراما الاغريقية - كما سبق ان أشرنا - ذات طابع ديني طقسي •
فان أبسط نموذج أولي يمكننا ان نتصوره للدراما الاغريقية في مراحلها الاولى -
لابد وان يتألف من الاغاني والرقص • ولقد قدمت الاغاني المصحوبة بالرقص
خلال الاعياد الديونيسية على مساحة من الارض اطلق عليها الاغريق اسم
الاوركسترا ، وهي داخلة ضمن المنطقة المقدسة الخاصة بالاله ديونيسوس ،
ومشتملة على بناء مستطيل يرتفع وسطها ، يرمز الى مذبج الاله المذكور ،
كما سنرى بعد قليل • كانت هذه العروض تقدم أمام جمهور أتباع
ديونيسوس من بين الاغريق الذين توزعوا على سفوح التلال المطلة على هذه
المساحة من الارض ليتمكنوا من مشاهدة العروض ذات الطابع الطقسي •

ومن هنا إن اي حديث عن تطور بناء المسرح الاغريقي يجب أن يأخذ
بعين الاعتبار ان عروض المسرح في بلاد اليونان كانت تشكل ظاهرة فريدة
من نوعها ، يقبل المجتمع بأسره على الإسهام فيها ، كما يجب على المرء في مثل
هذه الحالة ان يتذكر أيضا ان تجربة هذا المسرح لم تماثلها تجربة مسرحية في
أي بلد آخر ، ولا في أي حقبة تاريخية أخرى • انها تجربة استطاعت للأسباب
المذكورة ، ان تتغلغل في الحياة الاغريقية بعمق ، كما اولت عنايتها واهتمامها
لاهم المشكلات، الاساسية في الحياة ، واضطلع بها اهم رجالها ومفكرها
وشارك فيها الشعب كله ، واستعد هذا الشعب بكامل فئاته للمناسبات
المسرحية ، فتوقفت جميع الاعمال والنشاطات ، بما في ذلك السياسية
والحرية •

يفترض الباحثون ان الاغاني الطقسية المصحوبة بالرقص - هذه النواة التي تطورت عنها الدراما الاغريقية - لم يتطلب اداؤها اكثر من مساحة من الارض مقدسة ، يقام وسطها ارتفاع يرمز الى مذبح الاله ، حيث تقدم الاضاحي قبل كل عرض مسرحي ، أمام جمهور المشاهدين فيتوزعون كيفما اتفق على سفوح التلال المحيطة . كما يفترضون ايضا مصاطب خشبية أقيمت حيثما كان السفح منخفضا بحيث يمكن الجمهور من مشاهدة ما يجري على الاوركسترا . ومع تطور الاغنية الطقسية الى دراما وتطور الدراما نفسها من شكل حوارى بسيط ، الى عمل أدبي فني معقد ، تطور بناء المسرح تبعاً لذلك .

هناك ما يؤكد انهيار المقاعد الخشبية تحت المشاهدين في احد الاعياد الديونيسية ، مما حمل على التفكير ببناء المقاعد الحجرية ، في المكان المخصص لجلوس المشاهدين . ولقد حدث ذلك اواخر القرن السادس واولئل القرن الخامس قبل الميلاد . ومهما يكن من امر فأن النماذج التخطيطية للمسرح الاغريقي التي نصادفها في المراجع المختصة ، انما بنيت على النتائج التي توصل اليها علماء الآثار والمتخصصون بفن العمارة ، بفضل التنقيبات التي اجريت في عدد من المناطق الاثرية الموزعة في المدن الاغريقية، ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط . هناك نقطة مهمة ، اريد تنبيه القارئ اليها ، هي ان الباحثين مع اتفاقهم على الملامح العامة لتصميم المسرح الاغريقي بالشكل الذي استقر عليه خلال القرن الرابع قبل الميلاد ، وبعد ان اكتمل نضج الدراما الاغريقية واخذت شكلها النهائي ، الا انهم - اي الباحثين - يختلفون بعض الاختلاف حول عدد من التفاصيل الوظيفية ، أو المواصفات النهائية لعدد من اجزاء هذا المسرح .

يجمع الباحثون على ان الاوركسترا Orchestra ، وهو المكان المخصص للرقص ، اهم ما في المسرح الاغريقي ، واقدام اقسامه . وتوصف الاوركسترا بانها دائرية الشكل ، وان الجوقة تؤدي عليها رقصاتها واغانيها ،

كما تقف فيها خلال اداء الممثلين لادوارهم وفي وسط الاوركسترا يقوم بناء حجري يمثل مذبح الاله ديونيسيوس ، وكان يطلق عليه باليونانية Thymele وهي مشتقة من الكلمة التي تعني تقديم القرابين •

ووراء الاوركسترا هناك المنصة Stage التي يقف عليها الممثلون ، وترتفع المنصة عن مكان الاوركسترا بحوالي درجتين ويكون موقع المنصة موازيا لموقع الاوركسترا ، كما تماثلها في العرض وان كانت تقل عنها في الطول، والمنصة هي المكان المخصص لحركة الممثلين ، وان كان هؤلاء يتعدونها الى مكان الاوركسترا في بعض الحالات ، مثلما تفعل الجوقة ، في حالات قليلة ، عندما تتعدى مكانها الطبيعي في الاوركسترا ، الى منصة التمثيل •

ووراء منصة التمثيل كانت تقوم بناية تسمى سكيئا Scaena وتعني المنظر ، او بناية المناظر • ولهذا البناء ثلاثة ابواب تستخدم لاجراض شتى تختلف بشأنها اجتهادات الباحثين • فهذه الابواب تستخدم كمداخل الى منصة المسرح ، وهذا امر لا مجال للشك فيه ، الا ان هناك من يضيف عدداً من التفاصيل فمن الباحثين من يقول ، مثلاً ، ان الباب الاوسط يؤدي الى قصر البطل • ان هذه الابواب تقود الى غرف الملابس الموجودة خلف المنظر ، وتسهل على العموم حركة الممثلين عند دخولهم المسرح ، ومغادرتهم اياه • وهناك على جانبي الاوركسترا فتحتان تقودان الى ممرين يفصلان بين مكان جلوس المشاهدين وبناية المسرح ، يستخدمان لدخول اعضاء الجوقة الى المسرح ، كذلك لدخول المواكب او مغادرتها ، ولدخول المشاهدين الى المسرح لاتخاذ مقاعدهم ، وعند مغادرتها بعد انتهاء العرض ، كما قيل ان الفتحة الى يمين الممثل تعني القدوم من المدينة ، اما الاخرى فتعني القدوم من خارجها • وأمام بناية المناظر صف من الاعمدة اطلق عليه الاغريق اسم البروسينيوم Proscenium ، وقد يكون معناها صدر منصة المسرح وقد استخدم

السقف الممتد من بناية المناظر الى صف الاعمدة بمثابة شرف منازل أو اسوار، او تلال تستخدم عادة في العروض المختلفة وحسب الحاجة • وبهذا الصدد فاننا نقرأ في كتاب « تاريخ المسرح » لمؤلفه فيتو باندولفي ما يلي « هناك ثلاثة انواع من المسارح ، نعني بها التراجيدي والكوميدي والساتوري • وتختلف ديكوراتها ، اذ ان المنصة التراجيدية تحوي اعمدة وجبهات مرتفعة وتماثيل وادوات زينة تناسب قصرا ملكيا • واما ديكور المنصة الكوميدي فيمثل بيوتاً خاصة بشرفاتها ونوافذها المرتبة على طريقة البيوت العادية • وتزدان المنصة الساتورية باحراج وكهوف وجبال وكل ما نراه مصوراً في مناظر التلال » (١) •

وهناك من يعتقد ان جناحين اضيفا في القرن الخامس قبل الميلاد الى طرفي بناية المناظر ، وقد اطلق عليهما في حينه اسم الباراسينيا Parascenia وقد شاع ظهور الالهة في المسرحيات الاغريقية ، الا ان يوريبيديس كرر اكثر من مرة ظهورها هابطة من السماء • وكان يستخدم لهذا الغرض آلة ابتكرت خصيصاً ، فشاع اصطلاح « الإله من الآلة » Deux Ex Machina

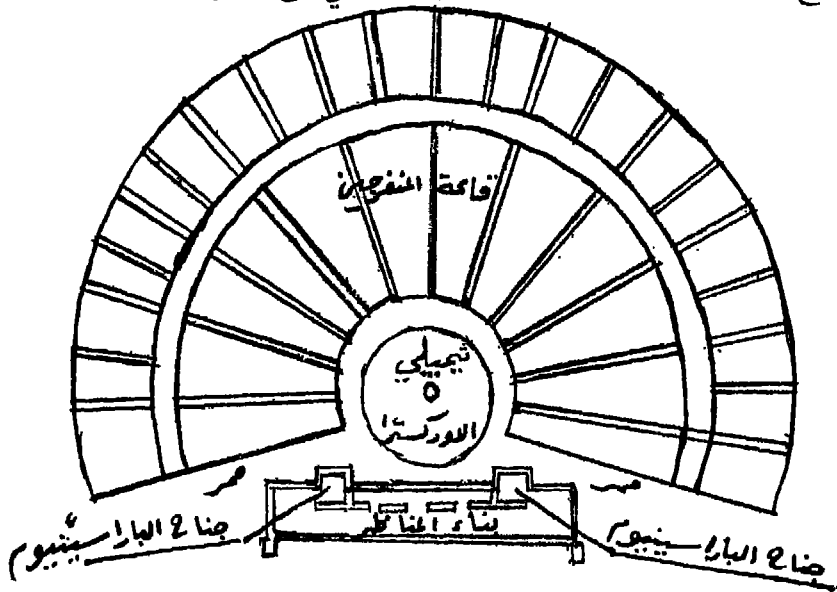
ومعروف ان هذا الاله كان ضروريا في مسرحيات يوريبيديس ليوفر حلا سريعاً ومنطقياً ، بالنسبة لاعتبارات ذلك العصر ، للحدث الذي بلغ درجة كبيرة من التعقيد • كذلك اقتضى تطور بناء الدراما ابتكار آلات تساعد على جعل اخراج هذه المسرحيات امراً ممكناً • والباحثون وان كانوا لا يملكون تصوراً دقيقاً ووافياً لطبيعة هذه الآلات ، لا انهم يتفقون على وجود ثلاث منها ، واحدة هي التي ذكرناها الان ، والتي استغلها يوريبيديس لاذلال الاله من السماء ، اما الاخرى فهما : الايكليما Ececlyma ، والبيريكتوس Periakto

اما الايكليما فهي عبارة عن مصطبة خشبية واطئة نسبياً ومثبتة على عجلات

١ - انظر : تاريخ المسرح • تأليف فيتوباندولفي • ترجمة : الاب الياس زحلاوي • الجزء الاول ، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي ، دمشق ١٩٧٩ ، ص ٥٦ - ٥٧ •

بحيث يمكن دفعها خلال الباب الرئيسي لتكشف عن المشهد او المشاهد التي يفترض انها حدثت خلف الاسكينا ، اي خارج المنصة . وهكذا يفترض الباحثون ان هذه الالة هي التي جعلت من الممكن ظهور كليتمسترا امام الجمهور وجثة اغامنون عند قدميها ، فهم يفترضون ان جثة اغامنون وضعت اولاً فوق جهاز الايكليما داخل القصر ، ثم دفعت بعد ذلك باتجاه منصة التمثيل . كذلك يجتهد الباحثون حول طبيعة واستخدام الآلة الثالثة : البيرياكوس ، غير ان معظمهم يعتقد انها جهاز على شكل موشور ذي ثلاثة أوجه ، كانت ترسم عليها مناظر مختلفة ، وان كلا من هذه المناظر كان يعرض بحيث يكون في مواجهة الجمهور عند الحاجة . ولكن لما كان تغيير المناظر في الاعمال التراجيدية لا يجري الا نادراً ، اعتقد الباحثون أن هذا الجهاز الاخير كان ضرورياً جداً للعروض الكوميديّة بصورة خاصة .

هذه هي اهم الخواص التي يذكرها الباحثون عند الحديث عن المسرح الاغريقي ، ولعل المخطط التالي يضيف مزيداً من الوضوح على معالم الصورة التي حاولنا ان نساعد القارئ على تكوينها ، عن هذا المسرح العريق ، وسيالاحظ القارئ ان صالة العرض مكشوفة ، وهي عبارة عن مدرج من صفوف مقاعد حجرية تبدأ من مستوى الاوركسترا ، وترتفع مستندة الى سفح تل ، ليوفر لها ركيزة ثابتة وامينة . وهي على شكل حذوة حصان .

ثانيا : التمثيل عند الاغريق

عندما كانت الدراما الاغريقية ما تزال مجرد اغنية طقسية (ديثيرامبوس) لم تكن هناك حاجة الى ممثل ، لان هذه الاغنية ، كما هو معروف ، كانت تقدم بواسطة الجوقة . غير ان تطور هذه الاغنية الطقسية ، مع مرور الزمن ، الى دراما ، قاد - حتى في المراحل المبكرة - الى ظهور الممثل ، ذلك ان الاغنية لم تعد تستغرق كل اهتمامات العرض في أعياد ديونيسوس ، بل ظهرت الى جانب الاغاني الديثيرامبية مقاطع حوارية وضعت على لسان هذه الشخصية او تلك ، تتبادلها مع رئيس الجوقة ، او توجهها ، الى الجمهور مباشرة .

وهكذا قامت الحاجة الى ظهور الممثل الاول . اتنا لا ندرى تماماً متى ظهر هذا الممثل ، الا اتنا نملك اكثر من دليل على ان ثيسبيس كان يضطلع بهذا الدور منذ عام ٥٣٥ قبل الميلاد في اقل تقدير ، وانه كان يشخص على المسرح ادوار الشخصيات التي يصورها في مسرحياته . ولقد كان ثيسبيس كاتباً درامياً وممثلاً مسرحياً في آن واحد . ويفهم من شواهد كثيرة ان مؤلفي الدراما كانوا يقومون بتمثيلها بانفسهم ، وهذا ما يؤكد ارسطو في كتابه « الخطابة » ، حيث يقول : « ان الشعراء كانوا في البداية هم الذين يمثلون تراجيدياتهم »^(٢) . وهناك ما يؤكد ان اسخيلوس كان ممثلاً ، الى جانب

٢ - انظر : الخطابة . تأليف أرسطو . ترجمة : د . عبدالرحمن بدوي .
وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ١٩٨٠ ، ص ١٩٣

كونه كاتباً مسرحياً ، وان أرسطوفانيس كان يسهم في تمثيل ما يكتبه من مسرحيات .

على ان تطور بنية الدراما ، وادخال اسخيلوس الممثل الثاني ثم ادخال سوفوكليس الممثل الثالث ، حتم استقلال فن التمثيل عن الكتابة ، وان لم يبلغ ذلك وجود الكاتب والممثل في آن واحد طبعاً . ومع ان ليسنك ، الكاتب الدرامي والمنظر الالماني الشهير ، يؤكد أننا لا نعرف الا القليل عن تلك القواعد التي وضعها القدماء لتنظيم حركة الايدي ، الا انه يؤكد انهم - اى القدماء - استطاعوا ان يطوروا لغة الايماء والاشارة الى درجة من الكمال ، التي تفوق كل تصور . ويأتي البحث الحديث ليؤكد مثل هذا الرأي ويبرره كنتيجة لغياب العنصر النسائي بين ممثلي التراجيديا والكوميديا على حد سواء ، بالاضافة الى التقليد الذي كان يقضي بارتداء الاقنعة خلال التمثيل ، الامر الذي يحرم الممثل من استخدام حركات الوجه الایمائية ذات القيمة التعبيرية الكبيرة في العصر الحديث ، لذلك كان الممثل القديم مضطرا للتعويض عن ذلك بحركة الايدي ووضع الجسم العام . هذا بالاضافة الى ما تفرضه بنية الدراما الاغريقية باصنافها الثلاثة : التراجيديا ، والكوميديا ، والساتوريا ، اذ ان كل صنف منها كان يشتمل على اجزاء هامة تؤدي بطريقة الغناء الاوبرالي أو الغناء الاعتيادي ، كما ان جميع هذه الاصناف لا تستغني عن الرقص . ويكفي ان نشير الى الجذر الاشتقاقي للفظ « اوركسترا » الذي ينطوي على معنى الرقص ايضا ، للتدليل على أهمية الرقص بالنسبة للدراما الاغريقية .

لقد أولت الدراما الاغريقية اصوات الممثلين اهمية خاصة . نفهم هذا من امتلاك غالبية الممثلين اصواتا جيدة . كما ان هناك ما يؤكد ان كتاب الدراما كانوا يتدخلون ، في العديد من الحالات ، في اختيار ممثلي اعمالهم الدرامية ، وان من بين المواصفات التي يؤكدون عليها جمال الصوت وقوته ، هذا الى جانب جمال بناء اجسامهم طبعاً . ولقد لجأ الاغريق الى وسائل متعددة

لتقوية الاصوات ، منها - حسب احدى الروايات - انهم كانوا يبنون رواقاً مسقوفاً عند الصف الاعلى لمقاعد المشاهدين لتقوية اصوات الممثلين عن طريق انعكاس اصواتهم وبالتالي تضخيمها • كما عمدوا الى وسائل اضافية لتقوية الصوت منها ، على سبيل المثال ، استخدام الاقنعة ، وذلك سواء اكان القناع ، وفتحة الفم منه بصورة خاصة ، هي التي تؤدي هذا الغرض كما يظن بعض الباحثين ، أم أن هناك صفيحة خاصة هي التي تؤدي هذه الوظيفة

لقد كانت خبرة الممثل الاغريقي غنية ومتنوعة • فقد أشار افلاطون في كتاب « الدولة » ان معظم الممثلين نجحوا في اداء الادوار التراجيدية والكوميديية على حد سواء • واكد شيشرون الحقيقة نفسها عندما قال انه شاهد كيف ان الممثل الكوميدي حقق نجاحاً اكبر وهو يؤدي على المسرح دوراً تراجيدياً ، والعكس عندما كان الممثل التراجيدي يؤدي دوراً كوميدياً • وهذا يعني أن اهم مقياس لنجاح الممثل هو مطابقة تمثيله للشخصية التي يمثلها •

هناك العديد من الشواهد التي تشير الى اهمية المظهر الخارجي للمثل • لقد تميز الممثل ايسخينيس بجمال الجسم ، اما منافسه وخصمه ديموسثينيس فقد كان يسخر منه وهو يصفه بـ « التمثال الجميل » • كما روعيت متطلبات الدور عند اختيار الممثل • هذا ما اكدته الشروح والتعليقات بخصوص وجوب تحمل الممثل الذي يختار لاداء دور اجاكس بطل مأساة سوفوكليس التي تعمل الاسم نفسه ، بقوة بدنية خاصة • كما ان هناك نقشا يؤكد ان ابولو جينيس الذي شخص ادوار كل من أخيل وهرقل على المسرح ، كان مصارعاً بالاكف قبل ان يصبح ممثلاً • ولم يكتف الاغريق بمواصفات الممثل البدنية ، بل اضافوا اليها الشيء الكثير من المؤثرات الاصطناعية لتحقيق القدر الذي تتطلبه التراجيديا من الوقار والهيبة ، او الكوميديا من التشويه • كان بطل التراجيديا يتنعل حذاءً عالياً وثقيلاً ، ويرتدي عباءة طويلة تضفي

عليه الهيبة والوقار ، وكان يغطي وجهه قناع مرتفع ، وبهذا تمثل أمامنا شخصية فارعة في الطول ، ذات عظمة ووقار ، وكأنها لا تمت الى البشر الفانيين بصلة . وبالعكس فالممثل الكوميدي يظهر على المسرح وقد وضع تحت ملابسه مختلف الحشايا ، وعلى وجهه قناعاً يجسد الفظاظة ويثير السخرية والهزاء .

لقد كان الممثل الاغريقي - كما يبدو - معنياً في احداث الاثر المطلوب في المشاهدين ، وذلك حسب طبيعة الدور الذي يؤديه على المسرح ، بإمكاننا الا نتفق مع ثيودوروس الممثل التراجيدي الاغريقي الشهير ، وهو يفاخر بـ « انه امام ساتيروس ، الممثل الكوميدي الاغريقي المعروف هو الآخر ، مؤكداً ان حمل المشاهدين على الضحك أسهل كثيراً من حملهم على البكاء الا ان هناك حقيقة معروفة هي انه استطاع خلال ادائه لدور ميروبا حمل احد طغاة الاغريق على البكاء ومغادرة المسرح قبل ان ينتهي العرض . كما ان هناك اشارة الى ان ثيودوروس هذا كان يصر على الا يسمح لاحد من الممثلين ، حتى ولا الثانويين منهم ، ان يسبقه في الظهور على المسرح . وحجته في ذلك ان مزاج الجمهور يتأثر حسب ما يطرق سمعهم قبل غيره .

لقد تمتع الممثل الاغريقي بمكانة مرموقة . فقد أسهم في الحياة السياسية للبلاد ، وابدى رايه الصريح في اكثر المسائل الاجتماعية والسياسية التي تثير اهتمام وقلق الناس . فقد كان ارستيدس اول من نادى بوضع حد للحرب ، ودافع الى جانب الممثلين نيوتوليموس وكتيسيفوتيس عن سياسة الملك فيليب الذي يبدو انه استخدم نفوذ الممثلين وتأثيرهم على المشاهدين لصالح نهجه السياسي . ويقال ان الممثل اسخينيس كان على رأس الحزب المقدوني ، كما يقال ان الاسكندر المقدوني كان يعير الممثلين اهتماماً خاصاً ، وانه اجتذب عدداً منهم لحضور حفل زواجه ، وانه عندما حكم على الممثل اثينودوروس بالغرامة لعدم حضوره المسابقات الديونيسية المقامة في أثينة في الوقت المناسب ، قام الاسكندر نفسه بدفع الغرامة بالنيابة عنه .

كما ان هناك نقوشاً ترجع الى النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد تشير الى الحصانة التي كان يتمتع بها الممثلون ، والى اعفائهم من الضرائب . كما ان الممثلين الاغريق كانوا ينتظمون في اتحادات ، واخويات للدفاع عن حقوقهم بوصفهم فناني الاله ديونيسوس . وهذه الاتحادات كانت بمثابة التعاونيات التي قامت في آن واحد بالاشراف على الامور الاقتصادية ، وكانت لها دورها حيث يقيم الممثلون . كما ضمت الى جانب الممثلين شعراء المسرح ايضا ، والمعلمين الذين كانوا يعنون باعداد الممثلين الشباب

ثالثاً : ملابس الممثلين واقتنعهم

اولى الاغريق الملابس والاقنعة اهمية خاصة نظرا لما تنطوي عليه من قيمة جمالية ورمزية . ونظرا لقلّة المعلومات المتوفرة بين يدي الباحث حول تاريخ الازياء والاقنعة وتطورها ، اعتمد البحث في العديد من الحالات على ظن الباحث واجتهاده . ونظرا لافراد كتاب فيتسو « تاريخ المسرح » الذي ترجمه الى العربية الاب الياس زحلاوي ، يتقدم تفصيلات بخصوص هذا الموضوع تفتقر اليها معظم المراجع العربية المعنية بالمسرح ، المؤلف منها والمترجم على حد سواء ، ارتأينا تلخيص اهم ما جاء في كتاب فيتسو باندولفي حول هذه المسألة توخياً للفائدة . جاء في كتاب « تاريخ المسرح » : « كان القناع مصنوعاً من قماش او خشب رقيق ، يغطي الرأس حتى مؤخرة الرأس . ويعلوه شعر كثيف ، وتغطيه بعض الاحيان لحية . وفيه فتحة كبيرة للفم ، وصفيحة خاصة بتضخيم الصوت ، وثقبا للعينين . وكانت الجبهة مرتفعة جدا ، ولكن الشعر ينسدل على معظمها فتظهر على شكل ٨ . وكانت هذه الحيلة المستخدمة في تضخيم الصوت تسمى « اونكوس » .

لقد سهل القناع على الممثل الاغريقي التعبير عن مزاح الممثل ، وعن طبع الشخص ، خصوصاً في الكوميديات ، كما جعل اداء الادوار النسائية بواسطة الرجال اكثر اقناعاً .

يعرف الباحث اليوم ٢٨ نمطاً من الاقنعة التراجيدية : ٦ للشيوخ ، ٨ للفتيان ، ٣ للرقيق ، ١١ للنساء • واربعة اقنعة ساتورية فقط : ذا شعر أبيض ، وملتح ، وأمرد ، ورجل مسن • اما بالنسبة للكوميديا فقد عرف القناع تطوراً كبيراً عبر مراحلها الثلاث المعروفة : القديمة ، والوسطى والحديثة • لقد بلغ عدد الاقنعة في المرحلة الاخيرة من تطور الكوميديا ٤٣ قناعاً ، حدد منها : ٩ للمسنين ، ١١ للفتيان ، ٧ للرقيق ، ١٤ للنساء •

كان يتألف اللباس التراجيدي الاغريقي المهيّب من عنصرين اساسيين ، كانا يضيفيان على الممثلين مظهراً عملاقياً ، وهما القميص المتعدد الالوان : ويدعى « بيليكوس » ، والرداء ويدعى « إيبيليماتا » وتجنبنا لظهور اضخم القامات بمظهر هزيل بسبب استخدام ال « كوثورنوس » - وهو حذاء ضخم وعال - ، وال « اونكوس » وحدهما ، فقد درج الممثلون على حشو لباسهم يتناسب فيه حجم الجسم مع الكل • لقد استخدم لهذا الغرض الصدرية وتدعى « بروتريديون » ، وبطن مستعار ويدعى « بروغاستريديون » • وفوقهما قميص يسمى « صوماتيون » يشدهما الى الجسم ويغطي سائر الاعضاء • وينسدل ثوب طويل اسمه « بيليكوس » حتى العقبين وينتهي بكمين طويلين يغطيان اليدين بصورة كاملة ، ويتوسطه زنار يسمى « ماسخاليستر » على مستوى الصدر •

اما الاردية الخارجية « إيبيليماتا » فقد احصى عدد كبير منها ، متعدد النماذج • منها : ال « ايماتيون » وهو رداء واسع يلف الجسم كله ، ومنها ال « خلاميس » وهو قصير وينسدل على الكتفين ، ومنها ال « فينيكيس » ذو اللون الارجواني • وكان لكل شخصية خاصة لباسها الخاص : ذلك كان المبدأ الثابت لرمزية الالبسة • فقد كان ديونيسيوس يرتدي قميصاً طويلاً اصفر يدعى « كروتوس » • اما علامة الملكية فرداء احمر ارجواني يسمى « كيسيستيس » ، اما الملكات فيرتدين « كيسيستيسا » احمر ذا ذيل طويل ،

ورداء ابيض ذا كثار ارجواني يدعى « يريبور فيروس » * اما الشخصيات الالهية فكانت ترتدي لباساً بسيطاً من الصدف المسرد يلف جسدها كاملاً ، يدعى « نافار » ، وكان المحاربون والصيادون يحملون على ايديهم « خلاميذا » ارجوانيا يدعى « إيباقتيس » *

ان اكثر ما يلفت انتباهنا في اللباس التراجيدي الاغريقي ، هو بذخ الزينة وعظمتها وترفها * فليس ثمة اي تقارب بين هذه الاقمشة القيمة والاهدا ب الذهبية والالوان الزاهية من جهة ، والالبسة اليومية من جهة ثانية *

ان لباس الشخص التراجيدي التي تقوم بادوار في الدرامات الساتورية ، يختلف قليلا عن لباس التراجيديات * وكان ، على العكس من ذلك ، لباس الساتيرين والسيلين (وهما من اتباع الاله ديونيسيسوس) ، يختلف اختلافاً كاملاً * اما لباس الساتيرين فهو عبارة عن بنطال من القرو مشدود في وسطه ، وذيل حصان ، ورمز عضو الذكورة * اما السيلين فكان يرتدي قميصا يصل حتى الركبتين ويدعى « خورتايوس » ، وبنطالا يغطي القدمين * وكان هذان الشخصان يضعان عادة على كتفيهما فروة من جلد حيواني * وكان بوسع السيلين ان يرتدي ثلاثة انواع من الاردية : المزركش « ثيرا يون » ، والمتعدد الالوان « اتتيكة » ، والاحمر « فينيقون ايماتيون » *

كان أرسطوفانيس قد استوحى اللباس في الكوميديا القديمة، مباشرة من الالبسة المستعملة في الحياة اليومية ، وادخلت عليها تشويهات مضحكة حقاً * كان الرجال يرتدون في مسرحيات أرسطوفانيس قميصا ذا كمين ، خاصا بالاحرار ، يدعى « امفيماسخالوس » ، او ثوبا خاصاً بالعبيد ليس فيه سوى الكم الایسر، يسمى « اكزوميس » * وكانت الاردية تتألف من ال « ايماتيون » وال « خلاميس » وال « تريفونيون » * وكان هذا الاخير قصيراً نسبياً ، مصنوعاً من قماش خشن ، ويرتديه شخوص من الطبقات التابعة * اما الشخصيات النسائية فكانت ترتدي قميصاً أصفر يدعى « كروكوتوس » يشده زنار في

الوسط يدعى « ستروفيون » ، ورداء مزركشاً بالارجوان يدعى « انككلون » .
لقد استمر استعمال هذه الملابس ، باستثناء تغييرات وتشويهات طفيفة ، خلال
فترة الكوميديا الوسطى . اما ملابس الكوميديا الجديدة فكانت تصور بامانة
صارمة ثياب الحياة اليومية ، هذا اذا صرفنا النظر عن تقصير الاردية والقمصان
قليلا ، وذلك لابرار بعض البذاءات الخاصة بالكوميديا . اما الالوان ، وكانت
كلها مصطنعة ، فقد كان لها - على العكس من ذلك - وظيفة رمزية . فكان
الاحمر لون الفتيان ، والاييض لون الرقيق ، والاسود والرمادي لون
الطفيليين ، والاخضر والازرق لون المسنين . كما كان الاييض يخص
للكهانات ، والاييض والاصفر للفتيات ، والاييض ذو الاهداب المزركشة
للوريثات ، بينما القوادون يرتدون قميصا ورداء مبرقشين .

كان ال « ال كوتورنوس » ، وهو حذاء يرتفع بشكل ملحوظ عن
الارض ، يصنع من شرائح خشبية متطابقة وملونة بشتى الالوان ، وكان ينتعله
الاشخاص الاحرار . اما الرقيق فينتعلون احذية اقل ارتفاعا . كما كان افراد
الجوقة ينتعلون احذية مرتفعة ، وان لم تبلغ حد ارتفاع ال « كوتورنوس » ،
وتدعى ال « كرييس » . ويغلب على الظن ان الساتيروس كانوا يمثلون حفاة .
اما في الكوميديا فكانت الاحذية المستخدمة هي احذية الحياة العادية .
وكافت احذية الرجال تسمى ال « امفادوس » أو ال « اكونيكه » ، بينما تسمى
احذية الادوار النسائية « كوثورني » أو « برسيكة » .

اما القبعات فكان يستعملها المسافرين والرسل دون سواهم . وكانت
الشخوص النسائية ، عندما تضطر للخروج ، تغطي الرأس بالمعطف ويسمى
« كريدمنون » . ومن زينة الرأس : شبكة تلف الشعر وتسمى
« كيكروفالوس » وعصبة عريضة حول الجبين تسمى « ميثرا » ، وحجاب يغطي
الوجه والرأس من الخلف ويسمى « كالوبترا » .

وكان لكل من الشخص ، لاسيما في الكوميديا ، علامته المميزة . فكان
للالة رموزهم الشخصية ، وللمقاتلين درع ، وللابطال سيف أو قوس ،
ولملك صولجان ، وللمسنين عصا (مستقيمة في التراجيديا ، وملتوية في
الكوميديا) . وكان المبتهلون يلوحون باغصان لفت باشرطة بيضاء . وكان
الرسل حملة البشائر ، والمدعوون الذاهبون الى عيد أو العائدون منه يضعون
على رؤوسهم الاكاليل . وكان العبيد المسافرون مع اسيادهم يحملون المتاع
على اكتافهم بدل العصا . كما يحمل الفلاحون هراوة وسترة من جلد وكيساً ،
والطفيلي وعاء زيت وكاشطة » (٣) .

٣ - انظر : تاريخ المسرح . تأليف فيتو باندولفي . ترجمة : الاب الياس
زحلاوي . الجزء الاول ص ٥٨-٧٣

رابعاً : جمهور المسرح الاغريقي

كل عمل فني له صفة البضاعة ، بمعنى ان كل عملية فنية هي معادلة ذات طرفين ، عند احدي نهايتها يقف المنتج (الفنان) وعند الاخرى يقف المستهلك (الجمهور المتمتع بالعمل الفني) . والعمل المسرحي - بوصفه عملاً فنياً - محكوم بهذه القاعدة اكثر من اي عمل فني آخر . ومن أجل توضيح رأينا نقول : ان بإمكان الشاعر ان ينظم قصيدة ، او مجموعة من القصائد ، ثم يتركها جانبا فترة من الزمن تطول او تقصر ، قبل ان تمتد اليها يد قارئ من القراء ، وقد تأتي عليها عوادي الزمن قبل ذلك ، والشيء نفسه يصدق على الرسام والنحات ، وحتى الموسيقى أقرب الفنون جميعا الى فن المسرح من حيث صلتها بالجمهور ، وطبيعة اداء بعض أصنافها خصوصاً السمفونية منها . أما المسرحي فلا يقدم - مع اعضاء فرقته - على عرض نشاطه في قاعة خلت مقاعدها تماماً من الجمهور . هذا قانون صارم .

وبالنسبة للمسرح الاغريقي ، الذي اكتشف وارسى قوانين المسرح الاساسية ، يلعب الجمهور في حياته دوراً فاق - من حيث الاهمية والسعة - دور اي جمهور آخر في فترة من فترات ازدهار المسرح العالمي خلال تأريخه كله . ذلك أن المسرح الاغريقي كان تجسيدا لمناسبة طقسية انتظرها الشعب الاغريقي بتلهف وشوق ، واحاط حضوره لها جو من الخشوع وحرارة الايمان ، التي لا يحسها الا المؤمنون وهم يؤدون طقوس عباداتهم

في هياكل العبادة • ومن هنا انشرد المسرح الاغريقي بهذه الجماهيرية المتميزة نوعيا عن جماهيرية اي مسرح آخر في العالم ، ومن هنا أيضا انفراد المسرح الاغريقي - دون اي حركة مسرحية اخرى - بالاحترام التقديسي والتعبدية في نفوس جماهيره • ومن هذه الزاوية فقط يصبح ممكناً فهم بواعث ومنطلقات تصميم عمارة المسرح الاغريقي • إن أول ما يتبادر الى ذهن من يتأمل صورة تخطيطية لمسرح اغريقي ، هو ان هذا المسرح وجد أساساً ليضم اكبر عدد ممكن من الناس وهذا ما كان بالفعل •

لقد كان الشعب الاغريقي بأسره تقريباً يحضر العروض المسرحية ، يتضح هذا من العدد الكبير للمقاعد التي تضمها المسارح التي بقيت انقاضها ماثلة الى اليوم • لقد ضم مسرح أثينة حوالي ١٧٠٠٠ مقعداً • ومع ان هذا الرقم يعد كبيراً جداً بالمقارنة مع مقاييس المسرح الحديث اليوم ، الا انه لم يكن كذلك بالنسبة لمقاييس المسرح الاغريقي خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ، ويكفي للتدليل على رأينا هذا ان نذكر ان مسرح ميجالوبوليس تجاوز عدد مقاعده هذا الرقم ليصل حتى الى ٤٠٠٠؛ مقعد • اما الجمهور نفسه فقد كان متنوعاً ضم بين صفوفه حتى النساء والاطفال ، بل والعبيد أيضاً • لقد حضرت النساء مشاهدة حتى تلك العروض الكوميديّة التي كان بإمكان كلمات ممثلها وحركاتهم وملابسهم ان تمس خفرتهم • وبهذا الصدد يلمح ارسطوفانيس في مسرحيته « النساء في المجلس القومي » الى اقتراح تقدم به فيروماخوس يقضي بحمل النساء على الجلوس على حدة وبعيداً عن اقطار الرجال • اما ميناندر فيشير الى شعوره بالرضا الكبير عن النفس وهو يتسلم جائزته المسرحية امام عيني محبوبته غليكيرا •

وبينما كانت تعرض المسرحية كان المشاهدون يتخذون اماكنهم وقد ازدانت رؤوسهم بالاكاليل • كما كانوا يجلبون معهم الحشايا يضعونها على

المقاعد الحجرية لتوفير قدر اكبر من الراحة خلال مشاهدة العروض • ولقد فضل أرسطو في كتابه « السياسة » اصدار قانون يحرم على الشباب حضور العروض الكوميدية • أما افلاطون فيندد في كتابه « القوانين » بفرض المشاهدين لآرائهم بالقوة ، معتبراً ذلك نوعاً من احلال ال « تياتروقراطية » محل ال « أرسنقراطية » • ويفهم من رسالة وجهها أحد الممثلين الاغريق الى واحد من معارفه يلتمسه فيها أن يبادر هو واصدقاؤه بالتصفيق له عند ظهوره على المسرح ، تقول يفهم من هذه الرسالة أن عادة تاجير المصنفين كانت معروفة حتى بالنسبة للمسرح الإغريقي •

لقد خصصت مقاعد خاصة للشخصيات المرموقة • وأرفع هذه المقاعد قدراً • كان مخصصاً لكاهن الاله ديونيسوس • ومن بين انقاض مسرح أثينة أيام الامبراطور أدريانوس ، مقعد الامبراطور ، الذي ثبتت عليه نقوش تشير الى ذلك ، والذي زين بمختلف النقوش النحتية الاخرى • كذلك كانت مقاعد الشرف في الصف الامامي من المسرح الاثيني ، تتميز من غيرها بجمال نقوشها التزيينية ، وبتزويدها بمساند اضافية توفر قدراً اكبر من الراحة عند الجلوس • ولقد كانت هذه المقاعد مخصصة لكاهني زيوس وابولو ، ولكبار رجال الدولة (الارخونتوس) • ولسفراء الدول الاجنبية الخ • كان الصف الاول يضم سبعة وستين مقعداً ، الا أن النقوش التي تميز مقاعد الشرف نعر عليها حتى خلف الصف الاول • كذلك خصصت مقاعد للشباب الذين يدرسون فنون الحرب •

كان منح الجائزة يشكل واحدة من اللحظات المهمة في كل احتفال • ومع ان العديد من التفاصيل المصاحبة لهذه العملية غير واضحة ، الا ان عدداً من المختصين يفترضون ان اجراءات منح الجائزة يتم وفق الصورة التالية : في زمن ما يسبق الاحتفال تُعد قائمة تضم اسماء المحكمين • كانت كل قبيلة من القبائل العشر ترشح عدداً محدداً من افرادها لانتخاب المحكمين •

وتضع اسماءهم في جرة معينة ، ثم تختتم كل جرة وتوضع الجرار العشر تحت الحراسة الى أن تبدأ المسابقة . بعد ذلك تجلب الى المسرح في يوم الاحتفال إذ يقوم الاركون بسحب اسم واحد من كل جرة ، ومن الاسماء العشرة هذه تتألف هيئة المحكمين ، ثم يدلي كل واحد منهم بصوته ويضعه في جرة معينة ، ومن هذه الجرة يسحب الاركون خمسة اصوات ، وهذه الاصوات الخمسة هي التي تحدد الفائز بالجائزة .

ومع ان طبيعة الجوائز ليست واضحة بالنسبة الينا ، الا أنها يجب أن تشتمل على مقدار من النقود . لا شك ان قيمة الجوائز كانت معنوية وأن نصبا تذكارية كانت تقام تخليدا للفائزين .

من المعروف ان العروض المسرحية الاغريقية كانت تستغرق وقتاً أطول بكثير مما تستغرقه العروض المسرحية الحديثة ، نظراً لان العرض المسرحي الاغريقي كان يشتمل على عدداً من المسرحيات ، لا على مسرحية واحدة ، ولذلك كان من عادة الجمهور الاغريقي ان يتزودوا بالاطعمة والحلوى عند الذهاب الى المسرح . وينسب الى ارسطو قوله إن الجمهور يميل الى تناول الحلوى خصوصاً عندما يكون اداء الممثلين رديئاً . لقد قابل المشاهدون التمثيل الرديء بالصفيّر ، كما ان السلطة عرضت مثل هؤلاء الممثلين للعقوبات الجسدية . كما أن هناك ما يؤكد رجح الجمهور للممثل الرديء بالحجارة . كذلك هناك ما يفيد ان اسخيلوس لجأ مرة الى المذبح هرباً من غضب جمهور المشاهدين .

المصادر التي اعتمد عليها البحث في الفصل السابع :

- ١ - المدخل الى الفنون المسرحية • تأليف : فرانك م • هوايتنج ترجمة : كامل يوسف واخرين •
- ٢ - تاريخ المسرح • الجزء الاول ، تأليف : فيتو باندولفي ، ترجمة : الاب الياس زحلاوي •
- ٣ - فن المسرحية • تأليف : فردب • ميليت ، وجيرالد إيديس بنتلي • ترجمة : صدقي خطاب
- ٤ - تاريخ الادب الاغريقي ، المجلد الاول (بالروسية)
- ٥ - تاريخ المسرح (بالانجليزية) ، تأليف : اوسكار ج • بروكيت •

أسماء المسرحيات الاغريقية الباقية

اولا - = اسخيلوس AESCHYLUS

- The Persians ١ - الفرس
The Suppliants ٢ - الضارعات + أو (المستجيرات)
The Seven Against Thebes ٣ - السبعة ضد ثيبة
Prometheus Bound ٤ - پروميثيوس في الأغلال
The Orestie ٥ - الاورستية
a- Agamemnon أ - اغاممنون
b- Choephores ب - حاملات القرايين
c- Eumenides ج - الصافحات + أو (آلهات الرحمة)

ثانياً - سوفوكليس SOPHOCLES

- Oedipus The King ١ - أوديب الملك
Antigone ٢ - اتيجونا
Electra ٣ - الكترا
The Trachiniae ٤ - نساء تراخيس
Philoctetes ٥ - فيلوكتيت
Ajax ٦ - أجاكس
Oedipus In Colonus ٧ - أوديب في كولون

EURIPIDES

ثالثاً - يوريبيديس

Helen	١ - الكسيست
Electra	٢ - ميديا
Orestes	٣ - هيوليتس
The Phoenissae	٤ - هيكوبا
The Bacchae	٥ - اندروماخي
Ion	٦ - أبناء هرقل
Iphigenia In Aulis	٧ - الضارعات • أو (المستجيريات)
The Cyclops	٨ - الطرواديات
Alcestis	٩ - هرقل • أو (هرقل المجنون)
Medea	١٠ - إفجينيا في توريس
Hippolytus	١١ - هيلين
Hecuba	١٢ - الكترا
Andromache	١٣ - اوريسيتيس
The Heracleidae	١٤ - الفينيقيات
The Suppliants.	١٥ - الباخوسيات
The Trojan Women	١٦ - إيون
Heracles	١٧ - إفجينيا في أوليس
Iphigenia In Tauris	١٨ - السيكلوپ

ARISTOPHANES

رابعاً - ارستوفانيس

The Acharnians	١ - الاخارنيانيون
----------------	-------------------

The Knights	٢ - الفرسان
The Clouds	٣ - السحب
The Wasps	٤ - الزناير
Peace	٥ - السلام
The Birds	٦ - الطيور
Lysistrata	٧ - ليزيستراتا
The Thesmophoriazusae	٨ - محكمة النساء
The Frogs	٩ - الضفادع
The Ecclesiazusae	١٠ - المجلس القومي للسيدات
Plutus	١١ - بلوتوس
خامساً - ميناندر MENANDER	
Dyskolos. OR The Bad- Tempered Man	١ - ديسكولوس * أو (المشاكس)
The Arbitration	٢ - التحكيم
The Unhindest	٣ - الفتاة الحليقة الشعر (ناقصة)
The Samian Woman	٤ - امرأة من ساموس (ناقصة)
The Hero	٥ - البطل
The Farmer	٦ - المزارع (ناقصة)
The Sicyonian	٧ - السيكيوني (ناقصة)

المصادر والمراجع

اولا : المصادر

- ١ - مسرحيات أسخيلوس
- ٢ - مسرحيات سوفوكليس
- ٣ - مسرحيات يوريبيديس
- ٤ - مسرحيات ارستوفانيس
- ٥ - مسرحيات ميناندر
- ٦ - « فن الشعر » * ارسطو
- ٧ - « الخطابة » * ارسطو
- ٨ - « حول ما هو رائع » * المنسوب الى لونجينيوس *

ثانيا : المراجع

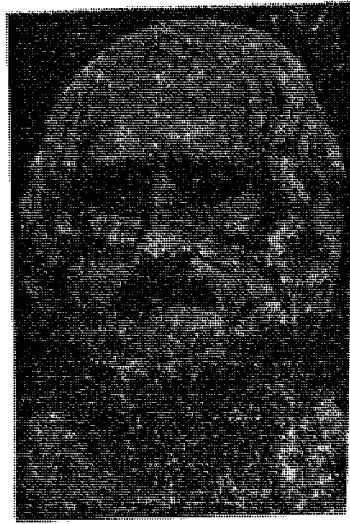
- ١ - تاريخ الادب اليوناني * بقلم عدد من الباحثين (بالروسية)
- ٢ - الانسكلويدية التاريخية * (بالروسية)
- ٣ - الموسوعة الأدبية المختصرة * (بالروسية)
- ٤ - لاكاوون * بقلم ليسينك (بالروسية)
- ٥ - قصة الحضارة * تأليف : ول ديورانت

- ٦ - معالم تاريخ الانسانية • تأليف : ه • ج • ويلز •
- ٧ - اسخيلوس وأثينا • تأليف : جورج تومسن •
- ٨ - المسرحية العالمية • تأليف : الارديس نكول •
- ٩ - فن المسرحية • تأليف : فردب • ميليت ، وجيرالد إيديس بنتلي •
- ١٠ - المسرح منذ ثلاثة آلاف سنة • تأليف : شلدون تشيني •
- ١١ - تاريخ المسرح • تأليف فيتو باندولفي •
- ١٢ - المدخل الى الفنون المسرحية • تأليف : فرانك م • هوايتنج •
- ١٣ - نصوص النقد الادبي (اليونان) تأليف : د • لويس عوض •
- ١٤ - يوريبيديس وعصره • تأليف : جلبرت موري •
- ١٥ - دراسات في المسرحية اليونية • د • محمد صقر خفاجة •
- ١٦ - من الادب المسرحي في العصور القديمة والوسطى • د • محمد كامل حسين •

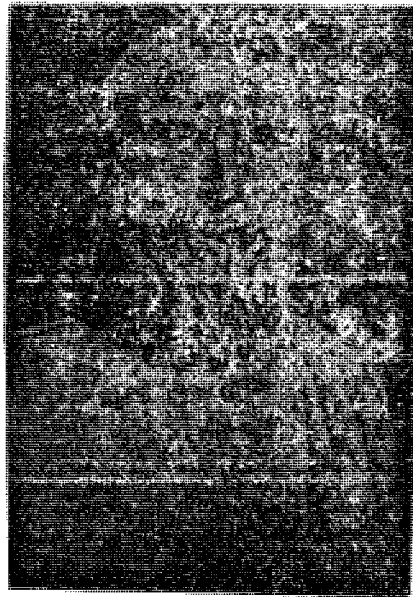
المصادر باللغة الانكليزية

- 1- Menander, Plays and Fragments, the penguin Classic,
Editors : Betty Radice and Robert Baldich L 793.
- 2- Thucydides. The Peloponnesian War, the penguin Classic,
Editors : Betty Radice and Robert Baldich L 93.
- 3- Encyclopaedia Britannica.
- 4- History of the Theatre Second Edition by Oscar G. Brockett. Indiana University, Ally and Baeon, Inc.
Boston, London, Sydney. 7974.
- 5- A Handbook of Drama. By Frank Hurbart O'Hara and
Margueritte Harmon Bro, Willett, Clark and Company.
Chicago New York 1938.
- 6- Essential of Greek and Roman Classic. Reinhold, Barron's.
Educational Series Ins. Thirteen Printing, 1958.

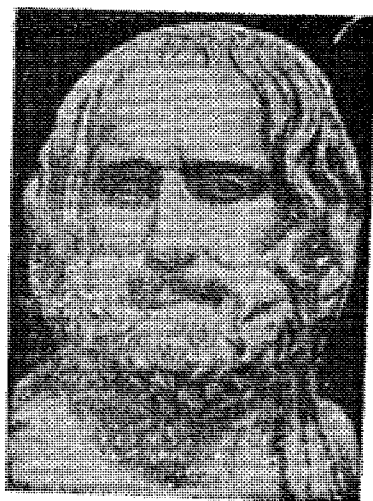
لوحات فنية مختارة

يوريبيديس

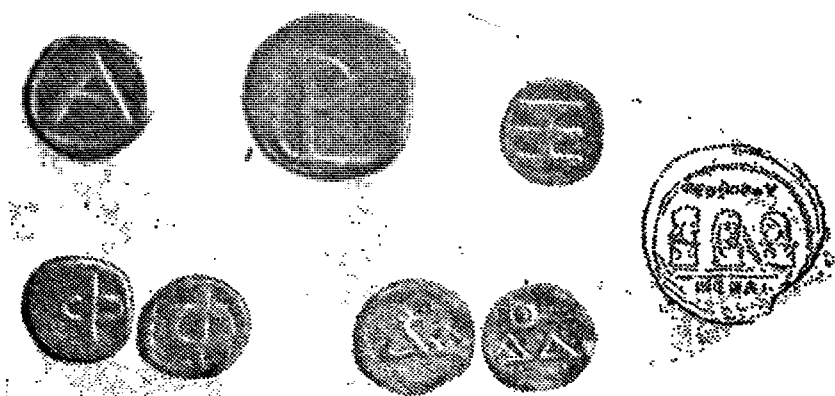
المنعوا استخيلوس

يورينيديس

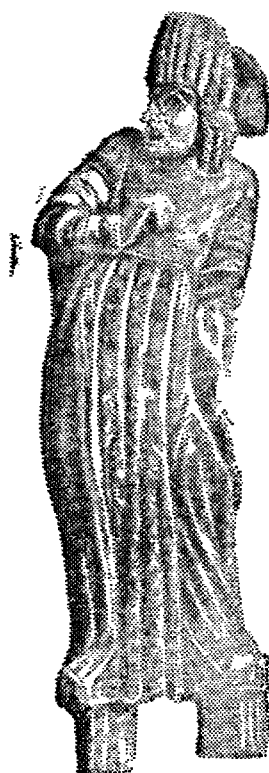
سوفو کلیس

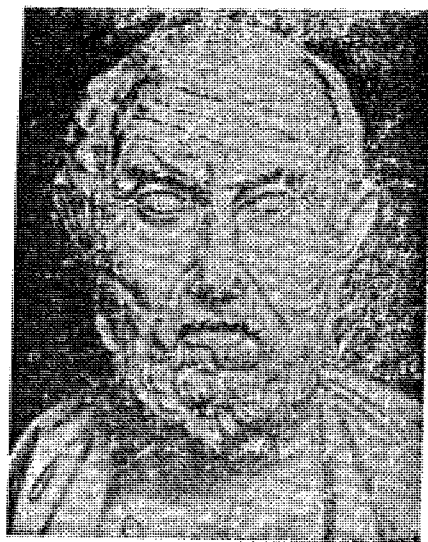
قطع نقود تستخدم لغرض الدخول إلى المسرح

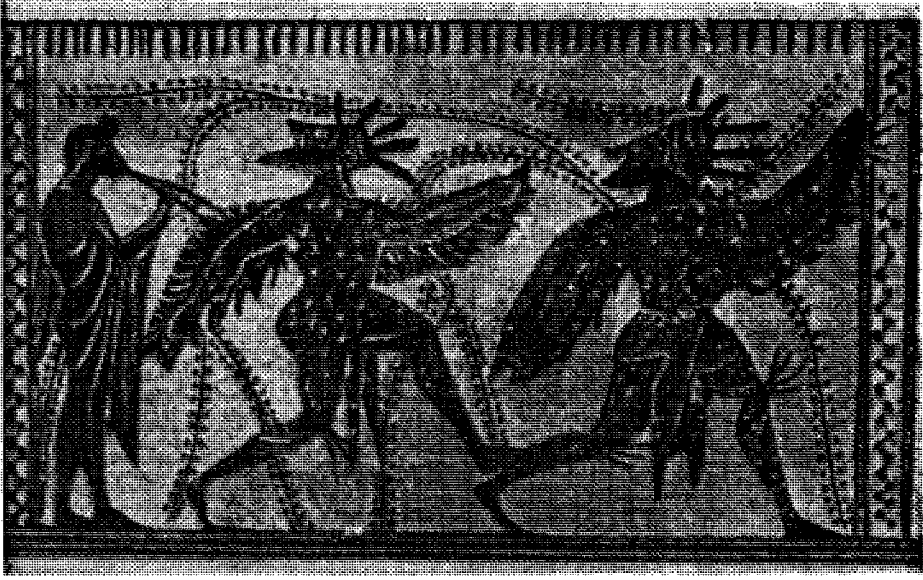
شاب رياضي

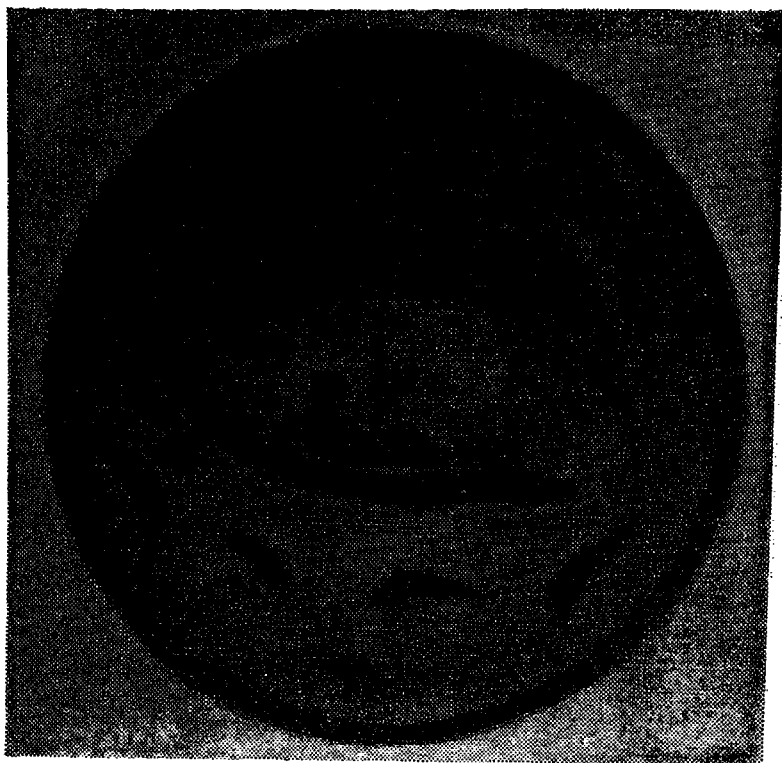
ممثل تراجيلي

المزوم هيبوقراط

جوقة كوميدية « الطيور »

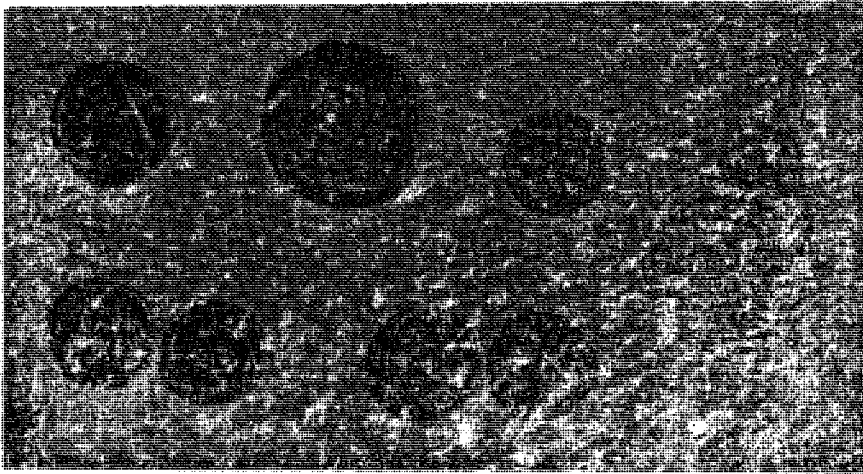
ديونيسيوس في السفينة

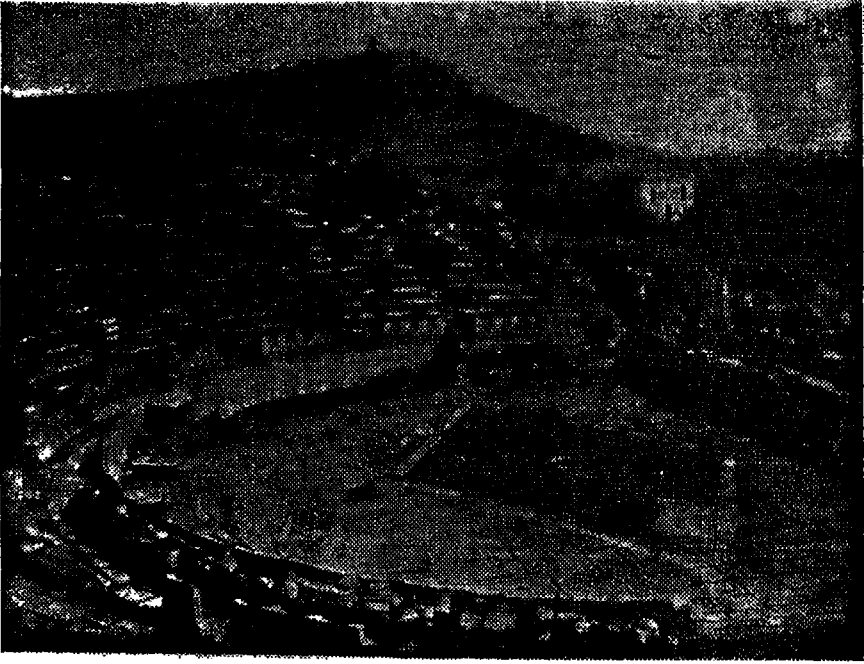
موكب ديونيسيوسي

جوقة كوميدية « الفرسان »

قطع نقود تستخدم للدخول الى المسرح

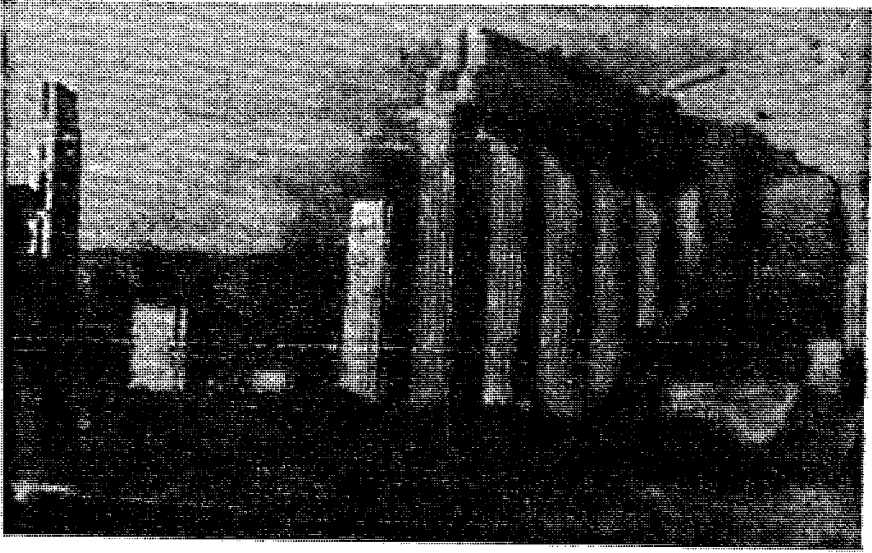
مسرح ديونيسيوس في أثينة

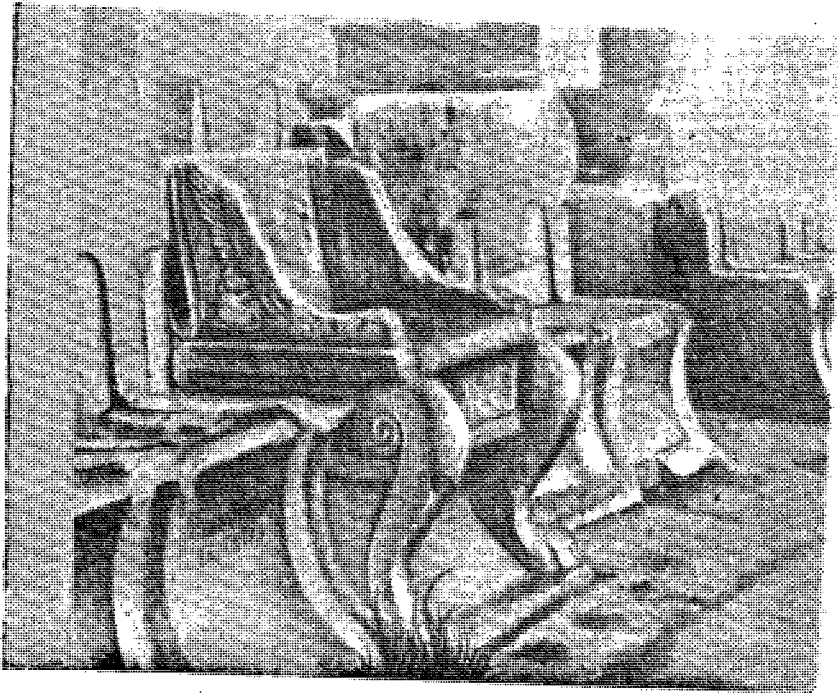
معركة مع الامازونيات

أقنعة مسرحية

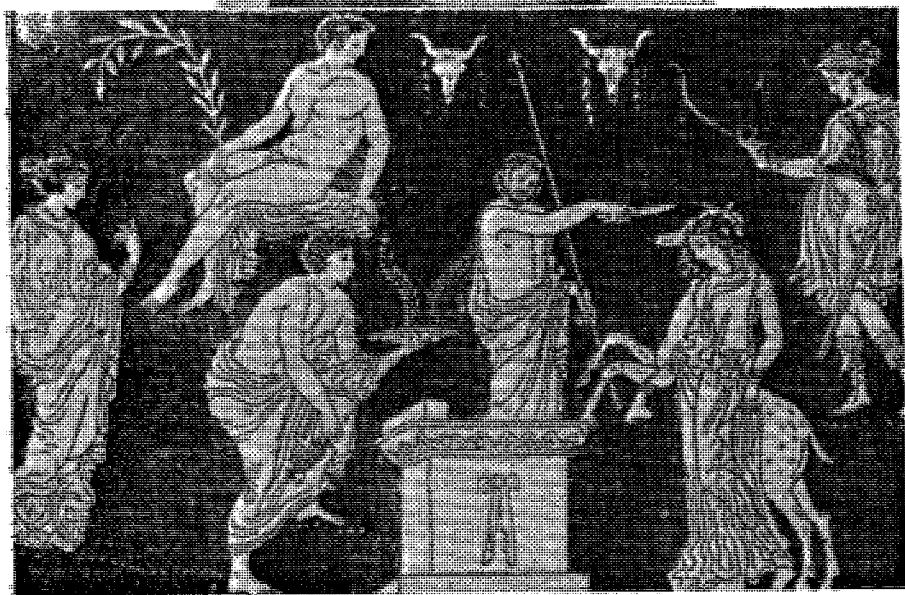
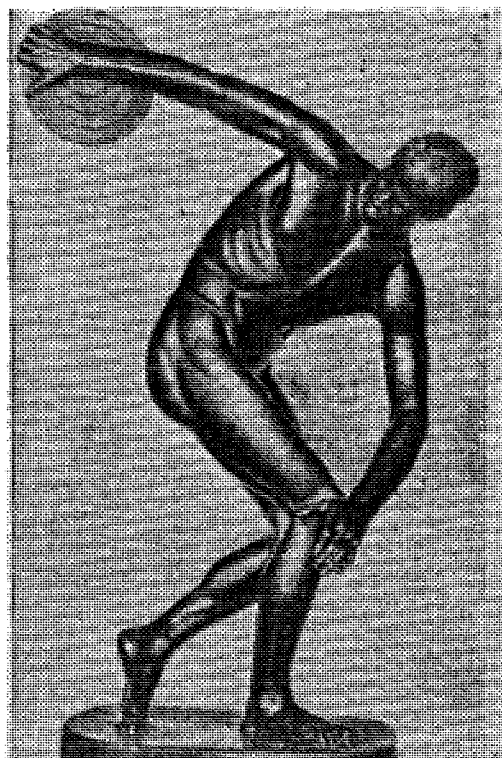

الپارئينون في آئينة

مقاعد شرف في الصف الاول في مسرح ديونيسيوس

رامي القرص

التضحية بأفجينيا

المحتويات

٥	المقدمة
	الفصل الاول :
٩	مقدمة عن حضارة الاغريق
	الفصل الثاني :
٣٧	الحركة الفنية والثقافية
	الفصل الثالث :
٧١	نشأة المسرحية
	الفصل الرابع :
	أهمية كتاب أرسطو « فن الشعر » في
٩٧	دراسة فن التراجيديا
	الفصل الخامس :
١١١	أعلام التراجيديا
	الفصل السادس :
٢٢٣	الكوميديا
	الفصل السابع :
٣٣٥	في التقنية المسرحية
٣٥٧	أسماء المسرحيات الأغريقية الباقية
٣٦١	المصادر والمراجع

رقم الايداع في المكتبة الوطنية - بغداد
(٦٨) لسنة ١٩٨٦

دار الحرية للطباعة - بغداد
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

١٩٨٥

السعر : (١٥٠٠) دينار وخمسمائة فلس

دار الحرية للطباعة - بغداد توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان

تصميم الغلاف : ليذا شبت